CINÉPHILES
CINE - FILES

DISPONIBLE EN DESCARGA DIGITAL, STREAMING Y MEDIOS TRADICIONALES

13 puntos para el dossier

1- Quejarse de las listas. La mayoría no sabe cómo hacerlas y solo enumera sin explicar nada.

2- Explicar cómo esta edición es un ejemplo de cómo se deben hacer, no solo mencionando sino aportando discusión.

3- Agradecer a los participantes. Ellos hacen este compilado posible.

4- Agradecer a los mecenas. Ellos aportaron activamente para el desarrollo de este proyecto.

5- Agradecer a los editores. El contenido ya es legible gracias a ellos.

6- Agradecer a los lectores. Ojalá y ellos compartan esta edición.

7- Pedir aportaciones en www.patreon.com/churrosypalomitas ya que esto no se hace ni en un día o dos, sino que implica muchísimo trabajo.

8- Mencionar que hay versión en video, con explicación y detrás de cámara.

9- Mencionar que hay versión en audio, para los que tienen miedo a ver videos por que dicen que les roban el alma.

10- Recordar al lector que pueden apoyar este y más proyectos en www.patreon.com/churrosypalomitas por que seguramente pasaron de largo la solicitud de propinas la primera vez que lo leyeron.

11- Resaltar las diferencias entre cine, televisión, series, películas y otras obras audiovisuales. Hay gente que quiere meter todo en una misma caja.

12- Desarrollar todos los puntos aquí expuestos a detalle. No solo listarlos.

13- Decir a quien lee esto encuentra algo de valor en esta edición, puede aportar con algo de valor a cambio. ¿Donde? En www.patreon.com/churrosypalomitas

ESTA EDICIÓN ES TRAÍDA GRACIAS A

Edición y Diseño
Dan Campos

Revisión y Corrección de Estilo
Fernando Teodoro

Revisión y Corrección sobre la Corrección de Estilo
Enrique Vázquez

Productora Ejecutiva
Blanca López

Productor Asociado
Miguel Ángel Huesca

Productor Asociado
Juan Paulo Nevado

Co-Productores

Dany Saadia
Jaime Rosales
Juan Espíritu
Román Rangel

También agradecemos el apoyo de:

Adriana Fernández, Álvaro Vázquez, Barbas Poéticas, Arturo Manrique, Jésica Zermeño, Laura Berdejo, Fernando Teodoro, Daniel Krauze, Alejandro Alemán, Jorge López, Luiso Uribe, Ernesto Diezmartínez, Logan Mayer, Arturo Aguilar, Jorge I. Figueroa, Enrique Vázquez, Lulú Petite, Luis Macías, Edith Sánchez y Fernando Alonso

PRESENTANDO A

Twitter	Nombre	Página
adriana99	Adriana Fernández	05
albertomoolina	Alberto Molina	07
alfavinyl	Fernando Teodoro	09
andresolastorox	Andrés Olascoaga	11
christianguisa	Christian Guisa	13
crislata	Cris Mendoza	15
dancampos	Dan Campos	17
danwokiee	Daniel Villamil	19
dany	Dany Saadia	21
diazdelavega1	Alonso Díaz de la Vega	23
diezmartinez	Ernesto Diezmartínez	25
duendecallejero	Agustín Galván	27
elsalonrojo	Alejandro Alemán	29
enriquevazquez_	Enrique Vázquez	31
hardpopmx	Álvaro Vázquez	33
htidea	Edith Sánchez	35
jiff01	Jorge Figueroa	37
joelvsmonstruos	Joel Meza	39
laub	Laura Berdejo	41
lonnienadler	Lonnie Nadler	43
lulu_petite	Lulú Petite	45
marcador00	Román Rangel	47
marianne_00	Mariana Mijares	49
nuclearwolf79	Blanca López	51
peperuiloba	Pepe Ruiloba	53
rackve	David Ramírez	55
rebecajc	Rebeca Jiménez	57
reinohueco	Elisa McCausland	59
seasondays	Mario Solán	61
silvestrelpv	Silvestre López Portillo	63
ximenaapisdorf	Ximena Apisdorf	65
Numeralia		67
Fun Facts		69

ADRIANA FERNÁNDEZ

twitter.com/adriana99

Fanática de las novelas de Ágata Cristina , encontró su vocación en el descubrimiento de misterios ancestrales a través de juegos de mesa como el "Adivina Quién". En más de alguna ocasión ha desenmascarado a villanos ñaca ñaca que parecen salidos de episodios de Scooby Doo. Además es crítica y académica conocida y reconocida.

The Two Popes (Los Dos Papas)

¿Qué significa ser el máximo líder religioso de los católicos? Es sacarse la rifa del tigre. Un gran poder sí, pero un, aún más grande, deber. La película de Fernando Meirelles, tiene un relato basado en hechos reales: cómo fue la transición del papado de Benedicto XVI a Francisco. El maravilloso guión no solo explica aspectos del rito de la sucesión papal, que pocos conocen -el misterioso cónclave- sino que, además, hace un magnífico estudio de carácter, un vistazo detrás de las bambalinas, de los personajes que visten las sotanas. Para encarnarlos, hay un duelo de actuaciones de Anthony Hopkins como Benedicto y Jonathan Pryce, como Francisco. Entrañable y encantadora, esta película es una joya.

Jojo Rabbitt

Érase una vez, un niño que admiraba a Hitler. No sólo lo admiraba, era de hecho, su mejor amigo imaginario. Así de controversial es la premisa de esta cinta, que causó mucha división entre los críticos cinematográficos. Ambientada a fines de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, la película expone la problemática bélica desde el punto de vista de un niño, Jojo, interpretado maravillosamente por Roman Griffin Davis. La cinta de Taika Waititi, derrocha partes iguales de humor y tragedia. Una combinación extraña en un filme con toques tan dramáticos como surrealistas, pero cuya historia y actuaciones, vaya que nos conquistan.

Gisaengchung (Parásitos)

La ganadora en Cannes llegó partiendo plaza en el TIFF y no es para menos: esta historia sobre las diferencias entre ricos y otros menos favorecidos, en la Corea del Sur de hoy día, tiene un guión ágil y agudo, con diálogos de campeonato y referencias culturales interesantísimas. Las actuaciones son todas de primera y pese a sus casi tres horas de duración, no hay un solo momento aburrido en la trama. Contiene además, generosas dosis de humor negro, un par de giros de tuerca interesantes… y cuando crees que lo sabes todo, te das cuenta, de que no sabes nada.

The Irishman (El Irlandés)

Esta película es un epílogo de las cintas de gángsters de Scorsese. Es una cinta que funciona en dos ámbitos: el real y el aparente. Las frases, miradas e intenciones. Cuenta con una maravilla de guión que abarca varias décadas, una edición prodigiosa que va ligando personajes, pasado y presente. Pacino tiene su mejor interpretación en años y Pesci ya tiene el Oscar a Mejor Secundario. Ahora, no es una película fácil, tampoco emotiva. Es de esas cintas que debes de volver a ver para captar todos los hilos de la narrativa. Pero con una sola vista, nos deja impresionados.

Knives Out (Entre Navajas y Secretos)

Dicen por ahí, que las novelas de misterio, logran que conectemos, de manera más eficiente, las neuronas del cerebro; especialmente si todos sus personajes tuvieron motivo y oportunidad de cometer el crimen. De un relato así, a la Agatha Christie, nos habla la película Knives Out: un filme con una muy amena y bien hilada historia de misterio, que trata de un muerto con mucho dinero. Tiene un reparto verdaderamente espectacular que incluye a Christopher Plummer, Jamie Lee Curtis y Daniel Craig. Un thriller con tintes de comedia, inteligente y súper disfrutable.

Once Upon a Time... in Hollywood (Había una vez... en Hollywood)

Si existe un enamorado del cine, ese es Tarantino y ésta, es su carta de amor a una época icónica: los sesenta. Siguiendo la trayectoria de una estrella de televisión en decadencia, interpretada por DiCaprio, el director trata de reconstruir los hechos alrededor del clan Manson y la actriz Sharon Tate. Con un diseño de producción espectacular, unas actuaciones geniales que además de DiCaprio, incluyen a Brad Pitt, Margot Robbie y Al Pacino, y un humor negro desbordante, esta cinta tiene tantas referencias cinéfilas como históricas. Pero lo mejor es, que cuando crees que sabes por dónde va Tarantino, te das cuenta de que no sabes nada.

Ad Astra (Hacia las Estrellas)

El astronauta Roy McBride (Brad Pitt) trabaja en un satélite espacial. Su labor parecería de rutina, pero un evento imprevisto hará énfasis en un terrible peligro para la vida en la tierra. La cinta de Gray tiene en su corazón, un tema cercano al cineasta: el ser humano como un explorador de lo ignoto, lleno de curiosidad feral, sediento de conocimiento. Sentimos igual asombro que temor, ante las bellas e imponentes imágenes espaciales de la película: nuestra pequeñez terrícola, nos asfixia. En esa inmensidad, Brad Pitt da vida a un astronauta cerebral, frío, insensible. Un rol muy distinto al tipo sanguíneo, que suele encarnar. Aquí aparece distante, contenido. Magnífico.

Ford v Ferrari (Contra lo Imposible)

En la vida, y en la pista de coches, se necesitan dosis iguales de inteligencia y audacia: inteligencia para encontrar la solución a los problemas y audacia para envalentonarse a resolverlos. Justo de eso nos habla este filme del maestro Mangold: de dos visionarios, tan inteligentes como audaces, que cambiaron la historia del automovilismo. Con un buen guión y dos protagónicos de lujo -Christian Bale dando cátedra de actuación como el piloto Ben Miles y Matt Damon como el fabricante de autos, Carroll Shelby- esta película emociona a toda velocidad.

Dolor y Gloria

Es una película que se va desgajando, las capas van cayendo para descubrir a los personajes. Almodóvar te engancha enseguida con los protagónicos, y vamos armando las piezas de su psique. Tiene grandes diálogos, pero también administra muy bien los silencios. El magnífico manejo del tiempo, el marcaje personal del protagonista: su infancia. Un Antonio Banderas sobrio y conmovedor. Sentimos su dolor y aspiramos su gloria.

Toy Story 4

La espera en torno a la cuarta parte de esta tan querida saga, ha sido motivo constante de palpitación y de expectativas. Había cerrado tan maravillosamente la entrega anterior, que parecía imposible lograr un trabajo equivalente. Felicidad: no saldrán decepcionados. Lo apasionante y que no deja de maravillar, es cómo, a través de situaciones tan sencillas, se despiertan emociones tan complejas. Nos echan un ganchito al corazón, estrujándolo. La nostalgia y la emotividad nos sacude. Nos recuerda que, en el juego y la imaginación, está el secreto de la eterna juventud.

ALBERTO MOLINA

twitter.com/albertomoolina

Joven dedicado a la labor periodística, con experiencia en medios reconocidos como El Planeta o El Clarín. Enfocado más en manejos digitales, acepta felizmente la tercera década de existencia con mejor actitud que Peter B. Parker. Un momento, ¿habrá un Alberto B. Molina en otro universo? Quizás con la fuerza proporcional de una tortuga.

Dolor y Gloria
"El amor no basta para salvar a la persona que amas". Con esta frase Almodóvar marca uno de los puntos más altos en su filmografía con esta historia semi biográfica sobre un director que busca reconciliarse con su pasado. Emotiva, visualmente memorable y trascendente.

The King (El Rey)
Este coming of age basado en hechos reales sobre la historia del reinado de Enrique V es un deleite no solo visual, si no narrativo donde Timothée Chalamet brilla en el personaje principal de esta trama sobre intereses políticos y un paso a la adultez temprana.

Midsommar (El Terror No Espera la Noche)
La segunda cinta de Aster marca un antes y después, tras filmar Hereditary, donde explora más a fondo su curiosidad por culturas y sectas que ponen a sus personajes al borde de la locura. Este festival visual y dramático es sin duda de lo más inolvidable del año.

Marriage Story (Historia de un Matrimonio)
En este relato casi teatral sobre la ruptura y pleito legal de una pareja clasemediera de Estados Unidos se distingue de otras cintas sobre el tema gracias al tremendo guión que maneja y su sólido elenco que brilla con su intensidad actoral en cada secuencia que vivimos con ellos. Dolorosa, reflexiva y también muy divertida.

Frozen II
Si en la primera cinta vimos un relato sobre descubrirte a ti mismo ante una nueva vida, en esta secuela la exploración de la madurez la convierte en algo memorable. Además, deja de lado los musicales hechos para vender discos y se enfoca en composiciones casi teatrales que forman parte de la historia misma. Y qué decir de la increíble animación. ¡Joya!

Suspiria (El Maligno)
Hacer un remake de una obra de culto no debe ser fácil, y Guadagnino sabe apropiarse del material original, darle un giro, y usarlo a su favor. Swinton y Johnson entregan personajes increíbles con secuencias sacadas de hermosas pesadillas.

Rocket Man
Después del fiasco de Bohemiam Rhapsody, Fletcher se reivindica con esta biopic musical sobre Elton John dejando de lado los facts y enfocándose en tener un estilo propio ad hoc a lo extravagante del artista. Taron Egerton supo hacer lo que Rami Malek no: un homenaje a quien interpreta. ¡La secuencia de Crocodile Rock para lo mejor del año!

The Irishman (El Irlandés)
Escuché que este señor hace cine, y así sigue siendo, ya que da cachetada con guante blanco a la industria con una cinta sobre la redención de este mafioso, testigo de las hazañas del legendario Jimmy Hoffa. Un duelo de actuaciones y una clase de dirección magistral.

Spider-Man Into The Spider-Verse (Spider-Man: Un Nuevo Universo)
Entra tarde a mi top, si no hubiera sido la número uno del año pasado, pero sin duda es un prodigio narrativo y visual que demuestra que el cine de superhéroes aún tiene mucho que explorar y explotar. Magnífica e inigualable.

Los Años Azules
Retratar la marginación no es fácil, y más sobre una generación tan incomprendida como la actual, y esta cinta mexicana lo explora de forma empática y divertida. Ver a este grupo de amigos sobrevivir al mundo desde su propio búnker es fuerte pero también reflexiona sobre muchas temáticas.

Gisaengchung (Parásitos)
Comedia negra del surcoreano Bong Joon-Ho, quien centra su atención en un grupo de familia de la clase baja que, paulatinamente, se adentra en un hogar de la alta sociedad y, como lo sugiere el título, vive y se alimenta a expensas de sus miembros. El filme se desdobla en una lucha de clases sociales: entre el organismo receptor, los parásitos y los hiperparásitos. Expresiva, sin sutilezas, cada cuadro es una composición de códigos orquestados para el melancólico final.

High Life
La estampa a recordar es aquella en que Juliette Binoche ejecuta una danza masturbatoria en el cuarto oscuro. Cuerpo, violencia y sensualidad derrochada sobre una máquina de placer hedonista. Una metáfora de la vida: estamos aquí peleando, luchando, intentando sobrevivir en el día a día con rumbo a la muerte segura. A la nada.

The Irishman (El Irlandés)
Elenco de veteranos de primera línea, desde el director Martin Scorsese, y protagonizada por Robert De Niro, Joe Pesci, Harvey Keitel y Al Pacino. El resumen y la conjunción de lo mejor en cuanto al cine de mafiosos con una mar de referencias y autoreferencias: Scarface, The Sopranos, Bonnie and Clyde, Little Caesar, Asphalt Jungle, The Godfather, Mean Streets, Casino, Goodfellas. Con esta cinta Scorsese pone fin a su épica filmografía gangsteril, con la reflexión sobre las formas de conducirnos por la vida y la desmitificación del poder y de una de las grandes figuras icónicas de la cultura popular estadounidense.

Diqiu Zuihou de Yewan (Largo Viaje Hacia la Noche)
Bi Gan es un joven director que, con apenas 30 años, ha mostrado una audacia y valor inconmensurable al crear una experiencia alucinante a través de un largo viaje hacia la memoria y el miedo, y una noche llena de sueños. Con influencia de David Lynch, Nicolas Winding Refn y Wong Kar-wai, Gan reflexiona profundamente sobre el amor perdido y la naturaleza de los recuerdos en sí mismos. ¡Una hora impecable de plano secuencia! "La diferencia entre las películas y la memoria es que las películas son siempre falsas... pero los recuerdos se desvanecen ante nuestros ojos".

Dolor y Gloria
Salvador, personaje interpretado por un impecable e implacable Antonio Banderas, no es exactamente Almodóvar, sino un alter ego ficticio, un recipiente a través del cual el director puede confesar sus dudas, remordimientos y atar cabos sueltos. Con el toque colorido que caracteriza al cineasta, Dolor y Gloria de hecho ofrece una pulimento al estilo del español, en donde sus últimos experimentos —desde farsas cómicas y thrillers irónicos hasta dramas y misterios más moderados— ven un reducto conciliador y consolidado.

The Souvenir
Joanna Hogg presenta una historia en la que Julie (Honor Swinton Byrne), una novel artista, está en pleno viaje interior por encontrar su propia veta autoral en el arte cinematográfico. En tanto, su insufrible/tóxico novio Anthony (Tom Burke) sabotea toda paz y tranquilidad del proceso creativo de su pareja, con sus inmundicias muestras de amor y un aburguesado intelecto que no termina por cuajar en la mente de la joven cineasta. Así como la pintura rococó del siglo XVIII de Jean-Honoré Fragonard que da nombre a la película, el filme de Hogg revela el estatismo del cine de autor clásico, en el que la directora relata su propia experiencia a través de la ficción dramática.

Ad Astra (Hacia las Estrellas)
Defenderé como los que saben a las películas que, según se dice, no son redondas —lo que sea que eso signifique— ya que, el logro estético de Ad Astra, de James Gray es sobresaliente. La cinta vale en sentido de la avanzada belleza que presenta en distintos ambientes. Los minutos en los anillos de Neptuno son una joya. Si bien al final la historia se va un poco al carajo, es notable y muy loable el desarrollo en distintos espacios del universo que se presentan en la ficción del también director de The lost city of Z; siempre buscando la exploración de los límites humanos en distintos escenarios.

Midsommar (El Terror No Espera la Noche)
A manera de cuadro romántico en donde el horror se expone a través de estampas naturales y oníricas, Ari Aster pone sobre la mesa la historia que todos conocemos en los slashers convencionales, reconfigurando la forma narrativa del mismo. En otras palabras, Aster, junto con un puñado de directores contemporáneos, maquinan una nueva teoría del horror fílmico que ahonda en la psique humana más que en el salto gratuito del asiento.

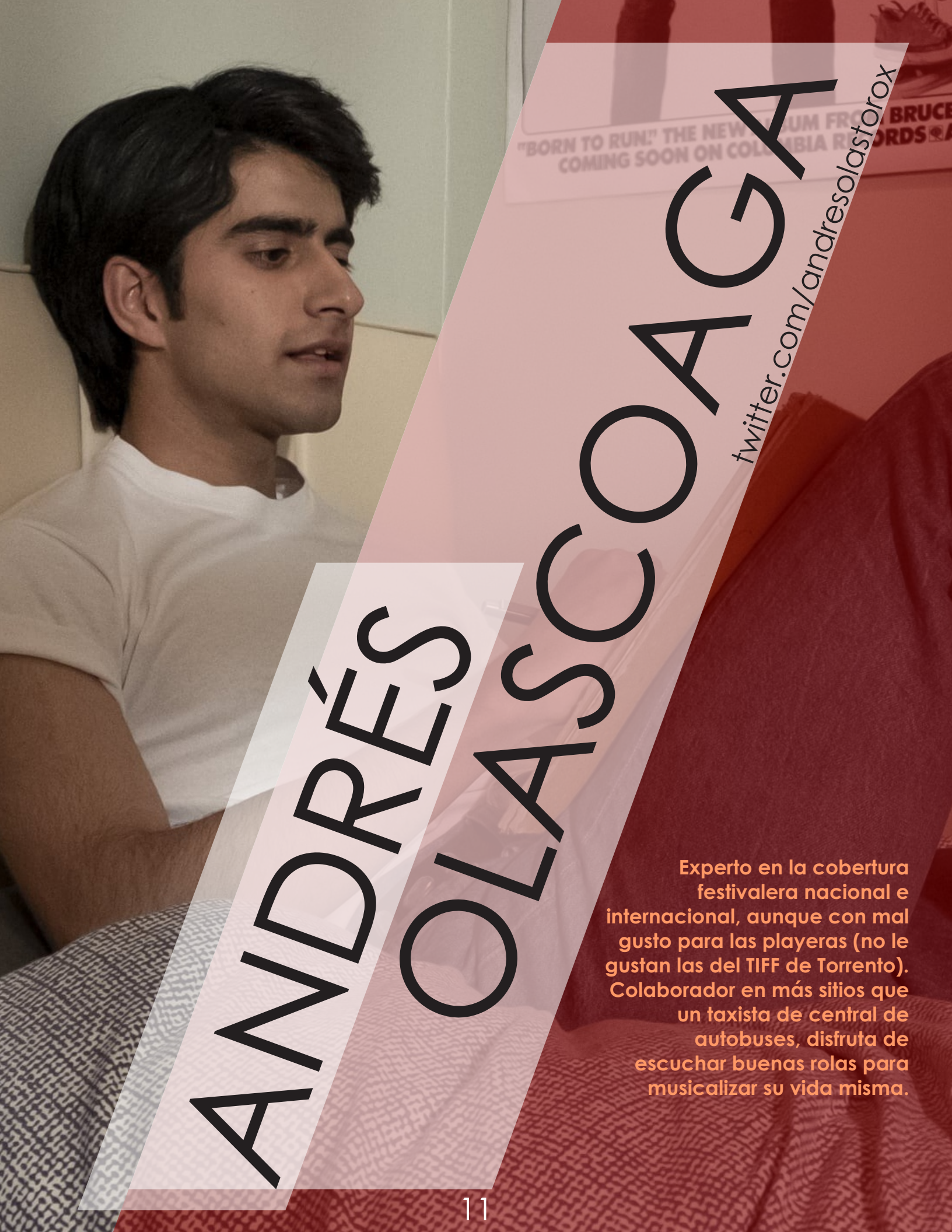
Atlantique (Atlantics)
Directora, guionista y actriz, Diop hace su debut con una película extraordinaria y que sale del planteamiento ordinario del cine de zombis. Situada en el centro de Dakar, la capital de Senegal, un grupo de jóvenes que han muerto en el mar abierto rumbo a España vuelven encarnados en ciudadanos de este lugar para reclamar el pago de su aventura. A través de la cámara de Claire Mathon se desarrolla una historia de amor y miseria con extraordinarias estampas en las que no somete su cine al clásico material de cine zombi, ni tampoco en un mundo realista mágico cliché, ni en la convencional historia romántica. Tremenda película debut.

Dolemite is my Name (Yo soy Dolemite)
Dolemite is my name, and fucking motherfuckers up is my game!
El regreso triunfal de Eddie Murphy al mundo de la comedia se dio este año con la historia del showman nocturno Rudy Ray Moore, leyenda de la blaxploitation convertido en Dolemite, un personaje que transita de presentarse en bares a ser toda una celebridad del cine. Muestra, más allá de las dificultades que se encuentran en realizar una película de bajo presupuesto, el irremediable equívoco al que estamos sujetos todos, y en particular los críticos de arte, quienes desde el pódium señalan y advierten lo que está bien y mal, sin pensar en el devenir del tiempo y en la significación de lo popular el high art. Del mismo modo, Murphy encuentra en la película un reflejo de lo que fue el audaz inicio de su carrera, ¡vaya sorpresa!

FERNANDO TEODORO

twitter.com/alfavinyl

Parte editor, parte académico, ¡todo policía! Pero de la lectura eficiente y de la educación pertinente en entornos noir. Mejor conocido como "el profe que usa playeras de Los Simpsons", defiende sus aficiones con el hecho de que sí tiene vida social, y además se da tiempo para ayudar en la corrección de errores en esta edición. ¡Agradézcanle, ingratos!



ANDRÉS OLASCOAGA

twitter.com/andresolastorox

Experto en la cobertura festivalera nacional e internacional, aunque con mal gusto para las playeras (no le gustan las del TIFF de Torrento). Colaborador en más sitios que un taxista de central de autobuses, disfruta de escuchar buenas rolas para musicalizar su vida misma.

Gisaengchung (Parásitos)
Lo que hace el director coreano Bong Joon-ho con Parásitos no es fácil. Primero nos introduce en una comedia social donde parece que todos, sin importar de dónde venimos, estamos atrapados. Después, cual maestro titiritero, nos sumerge inteligentemente en su trama elegantemente retorcida, que había permanecido (en más de un sentido) escondida en el sótano. Un thriller exquisito, un retrato social subversivo, una película imperdible.

Marriage Story (Historia de un Matrimonio)
En un ejercicio casi autobiográfico, el director estadounidense Noah Baumbach ocupa la pantalla presentar una historia de amor partiendo desde el final. Como si se tratase de una colisión en cámara lenta, el cineasta cuenta una conmovedora historia que se potencializa con las actuaciones de su brillante reparto, encabezado por Adam Driver y Scarlett Johansson.

Waves (Las Olas)
Alejado del terreno del thriller pero manteniéndose interesado en las dinámicas familiares, el director Trey Edward Shults ejecuta en Waves, su tercer largometraje, un truco perfecto: plantear en su primer acto, con la ayuda de una edición vibrante y un potente soundtrack, un relato vivo sobre la desintegración familiar y el machismo tóxico; después, 50 minutos antes de los créditos finales, sorprende y convierte su historia en un cuento de redención. Sin dejarse llevar por los golpes de color y la agresividad de sus primeras escenas, la cinta se convierte en una experiencia cálida y emocionante: un coming-of-age desolador y enternecedor por igual.

Ford v Ferrari (Contra lo Imposible)
En el biopic más emocionante del año, James Mangold homenajea a la industria americana y presenta una increíble historia sobre el hombre superándose a sí mismo, una epopeya humana que resulta tan cautivadora como divertida. Claro, todo esto no sería posible de no ser por los estupendos Matt Damon y Christian Bale que lideran la cinta.

Portrait de la Jeune Fille en Feu (Retrato de una Mujer en Llamas)
Al igual que la protagonista de su cinta, la directora francesa Céline Sciamma dibuja un hermoso retrato sobre el amor que cautiva al espectador gracias al delicado trazo con el que está delineado. Sin recurrir a grandilocuencias, Sciamma presenta un drama sobre la pasión y el dolor que se transmite en miradas.

Bacurau (Tierra de Nadie)
Kleber Mendonca Filho y Juliano Dornelles juegan con el espectador en una película que se plantea como un drama social en el que la desigualdad, el olvido y la política, pero que poco a poco se va develando como un western sudamericano que toma su incomprensibilidad como fuerte y el realismo mágico como envoltura. El resultado es demencial.

The Irishman (El Irlandés)
En su análisis más básico, The Irishman es una atractiva de reunión de amigos entre algunos de los nombres que definieron el cine estadounidense moderno. Sin embargo, esta adaptación de la novela I Heard You Paint Houses es mucho más que eso o que una simple película de mafiosos. Esta es una reinterpretación de los personajes comunes del cine de Scorsese y los humaniza en su camino al crepúsculo, los enfrenta con los silencios de sus hijas, las miradas de sus esposas, la soledad de la cárcel o la impotencia del final de los días. En su madurez, el director de Taxi Driver se muestra tan juguetón como siempre pero preocupado por las repercusiones, la impunidad y la justicia tardía.

Knives Out (Entre Navajas y Secretos)
Después de su desafortunado paso por la saga de Star Wars, Rian Johnson regresa al cine con una estupenda película de misterio que homenajea un género perdido entre adaptaciones y reinterpretaciones a Agatha Christie. Aunque parece que Knives Out avanzará a la segura después de su efectivo primer acto, Johnson llena su trama de vueltas de tuerca, cambios argumentales y un delicioso humor (entre inteligente y burdo) que hacen que cualquiera caiga ante su juego por más de dos horas.

Blinded by the Light (La Música de mi Vida)
Inspirada en una historia real, Blinded by the Light apela a nuestro corazón en diversos frentes, desde la necesidad por encajar en un ambiente, por hostil que este sea, hasta la fuerza que puede tener en nuestras vidas la música de un artista como Bruce Springsteen. Entre su entusiasmo y su notable crítica social, la nueva cinta de Gurinder Chadha es la feel-good movie del año.

Dolor y Gloria
Si bien Pedro Almodóvar suele utilizar al cine como un retrato de su vida y aficiones, en Dolor y gloria logra algo pocas veces visto: crear un viaje emocional a su interior en el que se muestra vulnerable, apasionado, maduro. Lo mejor es saber poco de esta autorepresentación en la que Antonio Banderas se luce en la piel de alguien que no podría ser nadie más que el realizador manchego.

CHRISTIAN GUISA

twitter.com/christianbleu

Experto en relaciones financieras, así como en el manejo a la alza de las psicodélicas aventuras del fabuloso Nicholas Cage. Usualmente es buen consejero para cuando se acercan catástrofes, especialmente si esas vienen de fantásticos meteoritos lovecraftianos.

Bacurau (Tierra de Nadie)
Mi favorita indiscutible del año. Lo que inicia como un relato inclasificable y críptico, poco a poco se torna en un neo-western que funciona como alegoría social y de paso se da el lujo de mostrar mucho de la cultura ancestral brasileña. Peliculón.

Diqiu Zuihou de Yewan
(Largo Viaje Hacia la Noche)
Otra película un tanto cuanto inclasificable. El protagonista llega al pueblo de su juventud buscando a una mujer y poco a poco empieza a mezclar recuerdos, sueños y vivencias. En la segunda parte del filme, nos introducimos en su cabeza mientras está soñando y el plano secuencia de alrededor de 50 minutos logrado por el director es de otro planeta. Prodigiosa.

The Irishman (El Irlandés)
Poco que agregar en esta, mucho se ha dicho sobre ella y sobre su director, lo único que puedo decir es que me parece que es la 'The Man Who Shot Liberty Valance' (Ford, 1962) de Marty Scorsese. Una obra crepuscular que se siente más como una despedida que otra cosa. Ojalá no.

Gisaengchung (Parásitos)
Muchas películas de alegoría social y lucha clases este año. Esta es un ejemplo más. ¡Gloria al sagrado WiFi!

John Wick: Chapter 3 - Parabellum
(John Wick 3: Parabellum)
Ya van dos años que incluyo películas de esta saga en mis favoritas y es que resulta inevitable. El compromiso de los actores y todo el equipo de producción es increíble en estas películas. En esta ocasión se agregan elementos como caballos que dan karatazos, los protagonistas que The Raid, Halle Berry, sus -perfectamente entrenados- perros y como siempre, el elegante Ian McShane. Entretenimiento puro.

Spider-Man: Into The Spider-Verse
(Spider-Man: Un Nuevo Universo)
Una de las sorpresas del año. Una película de Spidey llena de color, acción, texturas, grandes frases, chistes, estupendas canciones en el soundtrack y por si fuera poco ¡Nicolas Cage!. Espectacular.

Diamantino
Otra película totalmente inclasificable. Baste decir que trata de un futbolista muy parecido a Cristiano Ronaldo que mete goles gracias a que ve perritos que flotan entre nubes en la cancha. De ahí, todo se transforma en un cuento de hadas moderno -con todo y hermanas malvadas- que se da el lujo de lanzar un comentario social sobre esa corriente proteccionista y aislacionista que parece permear actualmente en muchos países del mundo. Make Portugal Great Again.

Dragged Across Concrete
El cancelado, odiado y vilipendiado Mel Gibson entrega aquí una de sus mejores actuaciones como un policía metido en problemas familiares, laborales y de dinero. Cruda, violenta, salvaje y a ratos graciosa, como suelen ser la películas de S. Craig Zahler.

The Favourite (La Favorita)
La película más convencional de Yorgos Lanthimos, es también mi favorita de él. Olivia Colman, Emma Stone y Rachel Weisz están increíbles aquí.

Color Out of Space
Un relato corto de H. P. Lovecraft, Nicolas Cage y alpacas, no se puede pedir mucho más. Los 20 minutos finales son demenciales y verdaderamente nauseabundos y espeluznantes. ¡Cómo deberían ser todas las películas de horror!

The Favourite (La Favorita)
Fabulosa cinta del 2018 pasado pero que pude ver hasta 2019. Tres mujeres tratando de sobrevivir en un mundo masculino con las herramientas, mañas y trampas que tienen a la mano. Un retrato doloroso de infelicidad compartida y resignación de lo que les tocó vivir.

Las Cinéphilas
Un documental argentino de manejo un poco amateur, pero donde la historia de estas mujeres, cuyos años dorados giran en torno a ir al cine, se vuelve entrañable. Son cazadoras de películas, conocedoras, fans de a pie; ir al cine le da sentido a sus vidas, ¿qué más necesitaríamos para colocarla en este top 10?

The Two Popes (Los Dos Papas)
Terminé con el ojo hinchado de tanto llorar. Qué bonita película, qué bonito el personaje del Papa Francisco, caray, hasta quiero que sea mi amigo. Con sutiles pero maravillosas actuaciones, dos actores nos llevan a través de una historia poco común: la existencia de dos papas al mismo tiempo. En realidad, es un homenaje al pontífice argentino que nos da esperanza.

Tuntematon Mestari (El Artista Anónimo)
Salí muy contentita después de ver la historia de un viejito gruñón que la arma en el conocimiento del arte pero la desarma en el de las relaciones personales.

Dolor y Gloria
No soy la más fan de Almodóvar pero aplaudí con Dolor y Gloria. Quizá la película más linda del año. Una entrañable relación entre un hijo y su madre, entre su dolor y su pasión, entre su verdadera personalidad y la rigidez de su cabeza. Por supuesto, Antonio Banderas de Mendoza merece todos los premios del mundo.

Joker (Guasón)
Me uno al enorme grupo de personas que disfrutaron mucho esta cinta. El impresionante trabajo de Phoenix brilla por sí mismo. La historia me gustó aunque me asustó. La naturaleza humana, tan oscura y perversa, tan dolida y frágil.

Good Boys (Chicos Buenos)
Cómo me divertí. Lloré de la risa. Salí de la sala ligerita, pensando en cómo a esa edad el mundo se desmorona con los cambios. Y en la siguiente década y en la otra y así... Para mí, la comedia del año.

Frozen II
¡Ja! Créanlo o no, la disfruté muchisisísimo. Me encantó cómo muestras diversas maneras de ser feliz, la búsqueda de una misma y la responsabilidad (¡y libertad!) de ser quien somos, de sernos fieles, leales y congruentes.

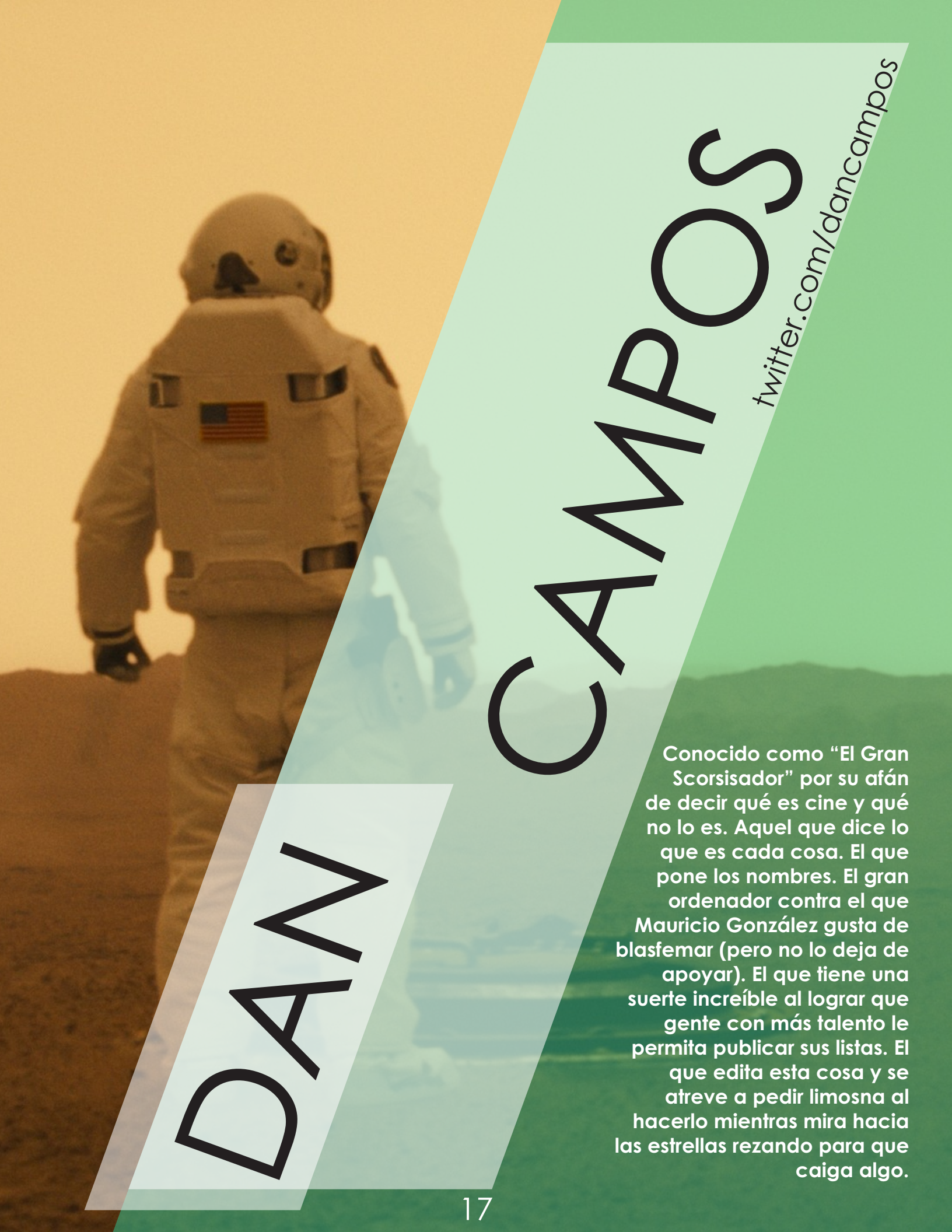
Marriage Story (Historia de un Matrimonio)
O más bien, la historia de cómo una mujer en sus 30 se encuentra a sí misma. Es una belleza como Nicole (Scarlett Johansson) refleja la búsqueda de su propio sentido y su torpe aprendizaje al poner límites (que no puede ponerlos del todo a su propia abogada). Por otro lado, Charlie (Adam Driver), perdidísimo. Ni cuenta se dio de lo que ocurrió con su vida.

Magari
Seguramente fui la única que la vio, pero me encantó. Cuenta la relación entre tres hijos y su papá artista / chavorruco / irresponsable durante un verano cualquiera, narrado a través de la fantasía de una niña que lo único que quiere es a su familia unida de nuevo. Un verano que transforma, pero a la vez, es una película de una anécdota más, de esas que vivimos todos en algún momento.

CRIS MENDOZA

twitter.com/crislata

Editora, escritora, podcastera, encantadora de perros (y encantadora aún sin ellos) y otras cosas más caracterizan a la hacedora de esta lista, casi tan lista como la secuencia de diálogos humanizadores de películas papales de distribución en el santo streaming.



DANI CAMPOS

twitter.com/dancampos

Conocido como "El Gran Scorsisador" por su afán de decir qué es cine y qué no lo es. Aquel que dice lo que es cada cosa. El que pone los nombres. El gran ordenador contra el que Mauricio González gusta de blasfemar (pero no lo deja de apoyar). El que tiene una suerte increíble al lograr que gente con más talento le permita publicar sus listas. El que edita esta cosa y se atreve a pedir limosna al hacerlo mientras mira hacia las estrellas rezando para que caiga algo.

Yo Necesito Amor
Tremenda cinta de Pepe Valle ubicada en el mismo universo de Workers (su cinta anterior) en donde una madre soltera confronta su soledad en medio de una de las ciudades con mayor densidad poblacional del planeta. Sintiéndose fuera de lugar, donde ella tiene más en común con exploradores espaciales que con habitantes cedemexiquenses, buscará una salida a esta realidad con consecuencias peculiares. Curiosamente hace excelente combo con Ad Astra, que es la misma historia (o no) pero a la gringa, con los alcances y limitaciones que eso implica.

Petra
La protagonista busca claves sobre su pasado al buscar a su padre siempre ausente. La narración es capitulada pero en desorden, para armar los fragmentos de este rompecabezas en donde tanto Petra como Jauma, una nueva presencia en su vida, usarán el arte para explorar sus vidas, en donde la verdad busca ser desenterrada y la culpa es una enfermedad sin cura.

Top Knot Detective
Presentada en México en el 2018 en el festival Stuff pero disponible para el público en general (si compraban el BD, como lo hice yo) en este 2019. Aquí tenemos el documental perfecto que tiene de todo: romance, horror, crimen, intriga, robots gigantes, tentáculos, chichis, chistes, vampiras caníbales, sirenas del desierto, un cyborg beisbolista cuya novia ahora es su bat superpoderoso para viajar en el tiempo, comedia voluntaria e involuntaria. No conocía la perfección hasta que vi esta magna obra.

Us (Nosotros)
Hermosa historia de superación de una niña que lucha contra todos los elementos en su contra con tal de salir de la mediocridad y de las normas impuestas por el sistema... y que a pesar de eso, su condición, su raza o su género, logra sobreponerse para salir victoriosa. Interpretada por Lupita Nyongo y reinterpretada por Lupita Nyongo.

Once Upon a Time... in Hollywood (Había una vez... en Hollywood)
Los Taran-Haters harán lo que saben hacer. Los Taran-Lovers harán lo mismo. Lo que es innegable es que en esta cinta se muestra a un autor maduro que aprovecha al cine como arma para hacer revisionismo histórico y corregir injusticias en este mundo alternativo consciente de la pérdida y retribución.

Gisaengchung (Parásitos)
Una verdadera joya sobre el robo de identidad, oportunismo y banalidad, en medio de agua de cloaca y pasajes ocultos con misterios del pasado. Todo traído gracias al bendito y adorado Guay Fay.

Ad Astra (Hacia las Estrellas)
Pocas cintas se atreven a explorar la realidad cercana, pero no con una carrera espacial en donde hay piratas lunares o primates estelares, sino con la tremenda soledad personal y la búsqueda de un bien mayor como una puerta de escape a la confrontación con uno mismo. Curiosamente hace excelente combo con Yo Necesito Amor, que es la misma historia (o no) pero a la mexicana, con los alcances y limitaciones que eso implica.

The Irishman (El Irlandés)
Casi todo mundo tiene una opinión de esta cinta, sin importar si la vieron o no. Las discusiones sobre los comentarios de su director acerca del cine "comercial, franquiciatario y sin expresión humana" resonaron más por un público que tristemente encuentra como la mejor forma de expresión humana el dar likes a fotos de gatitos en redes sociales o hacer videos cortos para crear memes tiktokeros con música reciclada.

Knives Out (Entre Navajas y Secretos)
Delicioso ensamble de ideas, actores y momentos, todo cocinado como una receta muy conocida pero presentada de una manera sensacional, en donde los estereotipos de personajes presentados reflejan distintas facetas de nuestra realidad, las cuales tienden a ser más ridículas de lo que uno quisiera creer.

Marriage Story (Historia de un Matrimonio)
La cruda realidad de un conflicto innecesario que se magnifica más por los intereses de aquellos aledaños que por las mismas personas que lo padecen directamente. Hecha por Netflix, esa fábrica de contenidos desechables que cuenta con mucha (y digna) presencia en este bonito dossier.

Once Upon a Time... in Hollywood (Había una vez... en Hollywood)

El resultado es superior a lo esperado debido a que lo más sobresaliente de la película es que es la primera vez que Tarantino nos muestra su corazón. No es que no tenga las clásicas escenas de violencia extrema de su filmografía, por el contrario, tiene una y muy buena, pero es lo que la genera el elemento que nos deja ver que al director le encantaría poder salvar el espíritu idílico de los 60´s, personificado por Margot Robbie, y con ello subir al paraíso.

Avengers: Endgame

La culminación del experimento más arriesgado del cine comercial, trasladar la continuidad del universo compartido de los cómics al cine, con múltiples actores, directores y aún así mantener la coherencia. Nada mal para una franquicia que inició con un director poco conocido y un actor desacreditado por sus adicciones.

Us (Nosotros)

Bebiendo directamente del conservadurismo, la paranoia extrema ante la guerra fría y el racismo, Jordan Peele nos presenta su segunda película con la que demuestra que estos fenómenos son cíclicos y que vivimos en una época muy parecida solo que con mejor tecnología. Así, los doppelgänger, son un mero pretexto para demostrar que por más buenas intenciones que se tengan, en el fondo los movimientos masivos como de Hands Across America, o los hashtags, rara vez sirven de algo que no sea "hacer sentir mejor a todos los involucrados". Después de todo, lo que siempre nos ha importado somos nosotros, nunca los demás.

Joker (Guasón)

Inquietante cinta, tanto por la actuación de Joaquin Phoenix, como por la forma en que Todd Phillips plasma de manera tangible como la podredumbre de una ciudad-iniciada por un problema de basura- conduce a la decadencia de su sociedad, al grado que la imagen de un payaso sirve para terminar de polarizar a sus habitantes. El único problema es que más que al Joker, estamos viendo a un personaje que tiene lástima de sí mismo. Alguien que más bien es tomado de una película de Scorsese (lo cual no es casualidad) y que toma prestado el nombre del archienemigo de Batman.

Marriage Story (Historia de un Matrimonio)

Lo que la vuelve sobresaliente es que ninguno de los personajes principales es retratado como un villano, todos son humanos con virtudes y defectos. Quizás lo más fuerte y desgarrador es darte cuenta que a veces el puro amor no es suficiente para una relación, especialmente si nace de un vació emocional y no por un cariño genuino. Todo musicalizado por Randy Newman (el mismo de Toy Story), lo cual sirve de una manera un tanto retorcida, para reforzar la idea de la historia de fantasía que termina.

A Rainy Day in New York (Un Día Lluvioso en Nueva York)

¿Nuestro origen determina nuestro presente y futuro? Es lo que nos cuenta Woody Allen en su más reciente cinta, en la que aprovecha para también tocar de manera algo velada los temas del #metoo con las peripecias del personaje de Elle Fanning. Para respondernos la pregunta, Allen da la vuelta a temas que ha tratado en Match Point (2005) y Midnight in Paris (2011). En esta ocasión, nuestro protagonista, Timothée Chalamet, debe reconocer su pasado y hacer los pases con él, para entender porque se siente tan diferente a su familia y sabe que rumbo tomar.

Un Filósofo en la Arena

En una época en la que cualquier opinión que no cumpla con lo políticamente correcto, los directores Jesús Muñoz y Aarón Fernández, deciden conocer al filósofo francés Francis Wolff, quien además de ser una eminencia de su campo de estudio, es un ávido defensor de las corridas de toros. Lo que vuelve entrañable la película, es que los directores no se muestran parciales, simplemente exponen los puntos de vista a favor y en contra. Wolff es consciente de que estamos en los últimos años de esta tradición y no busca pontificar a su favor, el solo quiere exponer que asiste por la profunda admiración que siente por lo animales, no por sentir placer en ver cómo le dan muerte. Una necesaria reflexión sobre escuchar al otro aunque estés en contra de sus ideas.

Creed II (Defendiendo el Legado)

Retomar elementos de una de las películas más emblemáticas de la franquicia para explorar el legado familiar, y su influencia en el futuro de un individuo, es la fórmula que emplea Steven Caple Jr. para la octava entrega de la franquicia de Rocky. El director entiende que es parte de una historia más grande, por lo que respeta el legado, pero no lo copia descaradamente, después de todo, tanto el legendario Rocky, como el villano Ivan Drago, tienen verdaderos momentos de redención, que les permiten vencer a sus fantasmas y de paso darles un ejemplo de esperanza a sus respectivos pupilos.

J'Ai Perdu Mon Corps (Perdí mi cuerpo)

Mientras que una mano solitaria busca reunirse con su dueño, conocemos de manera simultánea la historia de Naoufel, un joven repartidor de pizzas, que se enamora (obsesiona) de Gabrielle, la única cliente (persona) que ha sido amable con él desde que era un niño. En apenas 1 h 22 m, Jérémy Clapin logra con su cinta animada, plantear de manera sencilla y amena, ambas tramas, con las que nos enseña que las carencias emocionales de la infancia, pueden resultar más dolorosas y peligrosas que la pérdida de un miembro.

Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker (Star Wars: El Ascenso de Skywalker)

Aunque por varios momentos su trama es forzada y de manera descarada pide perdón por lo cometido en el episodio anterior, Abrams logra mantener el espíritu clásico de Star Wars que se perdió con The LastJedi y logra su cometido: dar un cierre a esta trilogía, para que Disney pueda seguir explotando la franquicia en el cine con nuevos personajes.

DANIEL VILLAMIL

twitter.com/danwookiee

Visitante de una galaxia muy lejana, experto en varios idiomas (incluyendo el shyriiwook) y comentarista cinematográfico en texto, podcasts y comentarios en redes sociales cthulescas. Respetuoso de la Alta Fidelidad, especialmente en las cintas de época, sin importar si son los sesentas o de hace mucho, mucho tiempo.

Jojo Rabbit

Esta es una película que se va asimilando poco a poco, con la cabeza y con el corazón. Es una demostración de lo absurdo y lo burlesque de la Alemania nazi. Un trabajo inusual, atrevido, fuera de lo común y, sobre todo, entrañable, conmovedor y sincero. Aunque inclasificable, Jojo Rabbit recuerda a Lubitsch y a Chaplin por el tema, y a Wes Anderson por la cinematografía, recorriendo la paleta completa, desde el humor negro hasta la emoción pura.

Joker (Guasón)

En medio de la tormentosa controversia, cuando Scorsese dijo que las películas de superhéroes no son cine: "No es el cine de seres humanos tratando de transmitir experiencias emocionales y psicológicas a otro ser humano", es que llegó Joker. Una película desconcertante por su tono oscuro, por su magnífica intriga y su conflicto interno. Es de esas obras que obligan al espectador a convivir con La Persona antes que se convierta en El Personaje.

Uncut Gems (Diamantes en Bruto)

Esta película hay que verla en dos veces: la primera con un Rivotril para bajar la ansiedad que causa, y la segunda sobrio para apreciar todos los diálogos, los subtextos y las actuaciones de esta joya en crudo. Adam Sandler volaría hacia su Óscar si Joaquin Phoenix no existiera.

Gisaengchung (Parásitos)

Sin duda la más bella Palme d'Or de Cannes en veinte años, Parásitos es un verdadero maremoto emocional. Pasa de la comedia al suspenso al horror a la sátira en una misma escena. Por eso es mucho más que una gran película: es hacia dónde debería evolucionar el cine. Punto.

The Irishman (El Irlandés)

Si The Irishman no es la película con la que recordaremos a Martin Scorsese, bien podría haberlo sido. Tal como lo fue Once Upon A Time In America para el gran Sergio Leone, con su recorrido por el sub-mundo de la mafia, la historia de los Estados Unidos y la del cine. Así como Leone, Scorsese nos pone a reflexionar, durante más de tres horas, sobre la condición humana, la política y el paso del tiempo.

Blinded by the Light (La Música de Mi Vida)

Del cementerio de las feel-good movies y de los placeres culposos, llegó esta película que cuenta su historia en el medio social de la clase trabajadora de Luton en el Reino Unido, inmigrantes pakistaníes, el entusiasmo juvenil de los 80as y la música de The Boss Bruce Springsteen. El cine también se disfruta así.

Once Upon a Time... in Hollywood (Había una vez... en Hollywood)

Película que es la declaración de amor del empleado de un videoclub que se convirtió en el monstruo del cine que es hoy en día, a la industria del cine, y agradece a todos los que lo inspiraron y fueron sus cómplices. Pasando por varios géneros cinematográficos, Tarantino no olvida a nadie, al mismo tiempo que nos entrega una trágica historia real pero ficticia.

Varda par Agnès (Varda por Agnès)

Mucho más que un documental que relata el trabajo de Agnès Varda, es el retrato de una artista en la historia del cine, entre su feminismo y su constante adaptación con la llegada de la tecnología digital. La pasión comunicativa del documental se traduce en una melancolía dulce y se va estableciendo gradualmente hasta la sublime y conmovedora toma final: la imagen de una artista que se desvanece pero cuyo rastro queda indeleble.

Knives Out (Entre Navajas y Secretos)

Brillante e inteligente. Un buen hack al género del whodunit de las novelas de detectives estilo Agatha Christie, con dinamismo y frescura, misterio, suspenso y puntos de vista políticos actuales de los Estados Unidos. Extraordinaria dirección de Rian Johnson, a quien tuve que reconsiderar tras su trabajo en The Last Jedi. Y me alegra haberlo hecho.

They Shall Not Grow Old (Jamás Llegarán a Viejos)

La Primera Guerra Mundial contada desde la perspectiva de los soldados del Reino Unido que la lucharon. Las atrocidades de una guerra sin sentido donde murieron más de 20 millones de militares y civiles. Un gran trabajo técnico de post-producción de audio y de video y un gran documental histórico de la vida en las trincheras de la primera guerra de artillería de larga distancia de la Historia.

Pionero digital y promotor de tecnologías que hoy parecen comunes pero cuando él las trabajaba, ni quién supiera con qué se comían. Activista digital que hace más por la comunidad que usar hashtags para defender una causa. Tiene varios amigos imaginarios, y afortunadamente, no todos son dictadores con planes de conquista. Solo algunos.

DANY SAADIA

twitter.com/dany

L'Île Aux Oiseaux (Bird Island)
Por un lado tenemos una imagen cotidiana de la vida en un santuario para aves heridas y enfermas en Genthod, Ginebra. Los animales sanan, a veces no; diario algunos de ellos se comen a otros porque son carnívoros. Pero esta convivencia de vida y muerte invita un aire místico que evoca en tono a Las flores de San Francisco de Roberto Rossellini, y provoca una mirada absurdista: enfrentados diario a la desazón, los veterinarios bailan y se entregan a una vida de impotencia y epifanía.

The Irishman (El Irlandés)
A sus 76 años Martin Scorsese estrenó un filme sobre un hombre que a pesar de haber tenido un poder inmenso, a pesar de haber vivido tanto y con tanta gente más poderosa que él, recuerda al final de sus años el día que su fuerza lo hizo impotente. El silencio de ese día es más elocuente que las tres horas y media de trama, y más inconmensurable que una filmografía dedicada a celebrar la vida y sus placeres, y a lamentar sus precios.

Transit (En Tránsito)
Peter Handke escribió en Falso Movimiento, de Wim Wenders, que la unión de la política y la poesía traería el fin de la añoranza, y con ello el fin del mundo. Con su filmografía, Petzold —otro descendiente del romanticismo alemán— ha intentado exactamente eso y, al contrario del vaticinio funesto de Handke, creado mundos habitados por la melancolía y el amor, amenazado el último por la política de mezquinos e idiotas.

High Life
El viaje al espacio se imagina como un placer. Sólo científicos y millonarios pueden hacerlo hoy en día, y en alegres videos nos mandan canciones de David Bowie. La magnífica Claire Denis, fiel a su filmografía, prefiere imaginarlo como un castigo y también como una invasión pero no a otros mundos sino a la naturaleza más íntima del ser: el cuerpo. Tan mística como mundana, High Life es singular en la tradición del viaje espacial.

Îmi Este Indiferent Daca în Istorie vom Intra ca Barbari (I Do Not Care If We Go Down in History as Barbarians)
Con este filme, Radu Jud nos afirma una tendencia europea a ver el pasado como un fantasma violento. La trama sigue a una carismática directora de teatro que intenta montar un espectáculo sobre el holocausto en Rumania, pero su visión crítica se topa con obstáculos burocráticos por su decisión de aceptar la participación de su país en el exterminio. En fascinantes discusiones con representantes del gobierno y hasta con su revoltoso elenco nacionalista, la protagonista ejercita la dialéctica para acabar con los prejuicios de quienes la vemos en pantalla pero se encuentra con la desilusión en la ignorancia y la estupidez.

L. Cohen
El cine primigenio fue un solo plano de alrededor de un minuto que aprovechó acróbatas, trenes, trabajadores saliendo de una fábrica, para mostrar que el movimiento se podía capturar y reproducir en una imagen. James Benning, famoso por filmar nubes y lagos en su magnífica inercia, utiliza la quietud de un espacio abierto para capturar el tiempo. Durante una hora sucede muy poco, pero un eclipse es suficiente para llenarnos de asombro y, de paso, homenajear la vida y muerte de Leonard Cohen.

La Flor
Arriesgada como el cine de Rivette, con sus 13 horas y media de duración, y juguetona con los géneros cinematográficos como las películas de Godard, La flor es una inagotable fuente de placeres y sorpresas que se regodea en su realización guerrillera para expresar un amor insoslayable al cine: no al arte cinematográfico, con su inevitable pedantería, ni al pensamiento expresado en la forma: al cine como forma de pasar el tiempo.

Liberté (Libertad)
El catalán Albert Serra ha pasado la década consolidándose como uno de los mayores autores del cine mundial. En Liberté observamos una grotesca noche de placer en la que un grupo de libertinos lleva a cabo sus fantasías más peligrosas. La opresión de estos hombres sobre mujeres y sirvientes no es obvia, de hecho ni siquiera se discute, pero ahí está. El liberalismo, expresado por el seductor libertinaje, es una maquinaria donde ganan los poderosos, y una farsa que ha llevado al fracaso de nuestro tiempo.

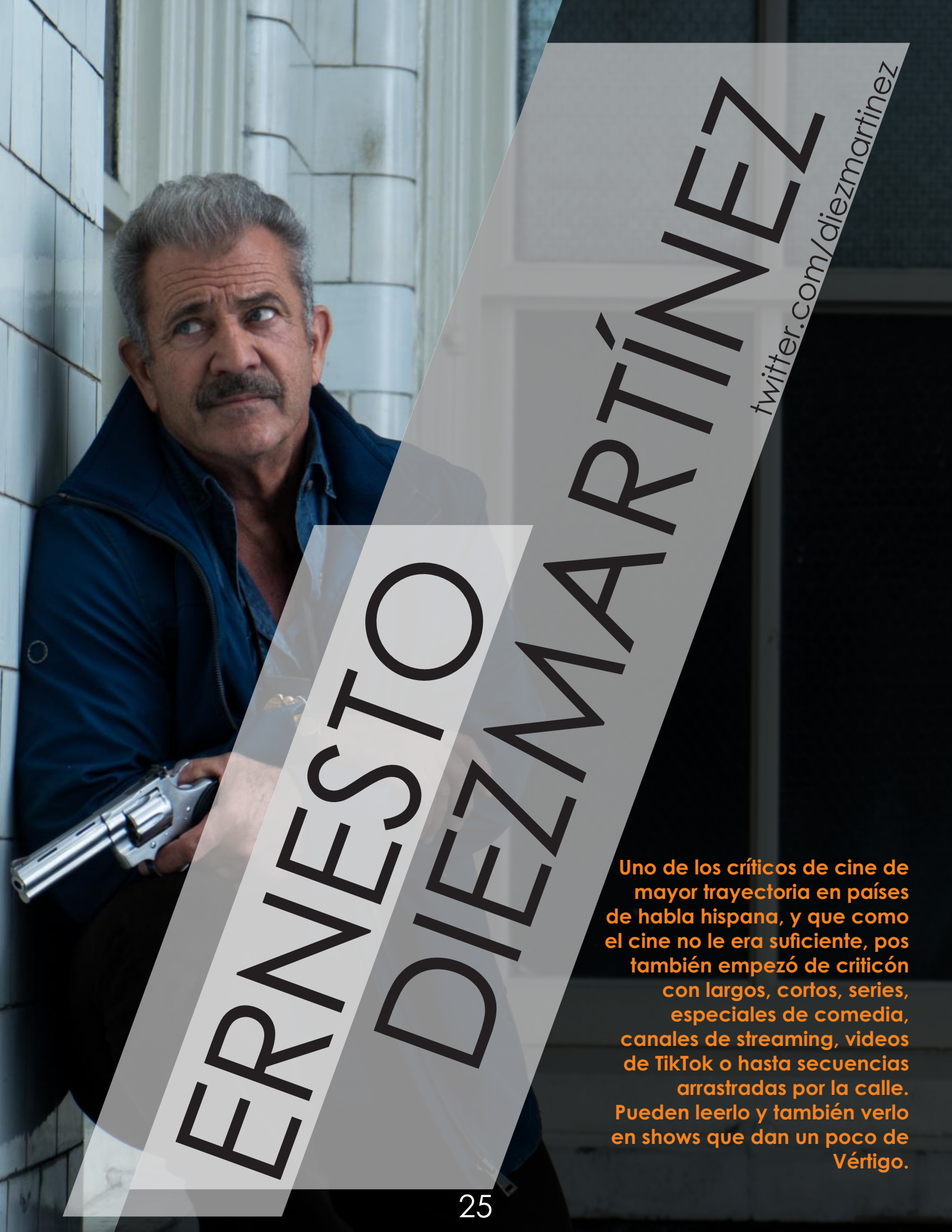
Touch Me Not (No Me Toques)
Tenemos aquí otro filme donde se entrecruzan la ficción y el documental, pero además, como ya hemos visto en otros de los anteriores, se discute el deseo. La diferencia fundamental es que la rumana Adina Pintilie lo aborda desde el temor al placer y el largo camino a la aceptación de la intimidad que queremos. El tema pronto se expande de lo sexual a la representación fílmica y Pintilie decide vulnerarse frente a la cámara. Ante todo, No me toques nos confronta con el deseo considerado diferente y extraño para demostrarnos que la humanidad no se puede ceñir a la moral religiosa y que la liberación del deseo nos acerca al éxtasis genuino: la felicidad en la Tierra.

Ni de Lian (Your Face)
El maestro taiwanés Tsai Ming-liang es conocido por sus largos y estáticos planos donde, en cierto modo, el tiempo se manifiesta como una presencia que absorbe protagonistas y espacios. Your Face lo expresa de manera más evidente al tratarse de un documental donde varias personas hablan de sus vidas, inevitablemente, desde un presente que revive el pasado. A veces cuentan anécdotas, a veces sólo tratan de mantener una expresión facial durante largos planos en los que, se note o no, vemos un retrato de su envejecimiento. Poesía de los minutos y las horas, Your Face suscita ideas sobre la mortalidad y la naturaleza elusiva del presente.

ALONSO DÍAZ DE LA VEGA

twitter.com/diazdelavega1

Crítico y periodista que gusta de aventurarse en explorar otros cines (sin importar si son tuyos, míos, toma, tenla o te la presto) y de los pocos que se aventuran en ver esas "cintas raras" de festival que con trabajo nos podrían llegar. A diferencia de ese cine, es bastante amigable y accesible, y ciertamente más accesible que un viaje al espacio.



ERNESTO DIEZMARTÍNEZ

twitter.com/diezmartinez

Uno de los críticos de cine de mayor trayectoria en países de habla hispana, y que como el cine no le era suficiente, pos también empezó de criticón con largos, cortos, series, especiales de comedia, canales de streaming, videos de TikTok o hasta secuencias arrastradas por la calle. Pueden leerlo y también verlo en shows que dan un poco de Vértigo.

Gisaengchung (Parásitos)
Estamos ante el filme que mejor refleja el zeitgeist de nuestra época, un estado anímico global de molestia, desencanto o franca ira que ha provocado que mucha gente salga a la calle a protestar violentamente o que canalice su resentimiento a través de elecciones irracionales o impresentables.

The Irishman (El Irlandés)
El modo de Scorsese en esta cinta no es el de Hitchcock o el de Buñuel –el del viejo maestro comportándose como un joven cineasta jugando con el medio- sino el de John Ford: el gran autor que voltea a ver su legado para re-explorarlo y hasta redefinirlo.

Once upon a time... In Hollywood (Había una vez... en Hollywood)
Sabiendo que, a estas alturas, no tiene que demostrarle nada a nadie, Tarantino ha dirigido no solo un encendido homenaje al mundo cinematográfico y televisivo de los años sesenta sino, más bien, nos ha entregado una franca idealización del mismo

Portrait de la Jeune Fille en Feu (Retrato de una Mujer en Llamas)
El acto de amar y ser amado, de mirar y ser mirado, de guardar la imagen de ser querido. Una cinta digna de Max Ophüls.

Marriage Story (Historia de un Matrimonio)
Creo que desde Maridos y esposas (Allen, 1992) no había visto una película matrimonial tan absorbente que sucediera, en su mayor parte, entre cuatro paredes, en un devastado y devastador espacio emocional en el que los dos se demuestran, una y otra vez, cómo se aman (aunque también cómo se odian… y viceversa).

Diqiu Zuihou de Yewan (Largo Viaje Hacia la Noche)
Como el reloj quebrado que pasa de mano en mano en el filme, el tiempo aquí se funde y confunde entre los recuerdos, las memorias y los sueños del protagonista. Entre el cine mismo, pues.

Dragged Accross Concrete
La premisa no es particularmente novedosa ni tampoco la estructura narrativa. Es la densidad de los personajes creados por Zahler y el peso crepuscular de la interpretación de Gibson lo que provoca que no despeguemos los ojos de la pantalla en las dos horas y media de duración de la película.

Midsommar (El Terror no Espera la Noche)
Se trata no solo de una torcida cinta de horror a plena luz del día –con encuadres abiertos y sobrexpuestos todo el tiempo- sino una historia de provocadora y desafiante afirmación femenina.

The Favourite (La Favorita)
Con La Favorita, Lanthimos ha logrado lo más cercano a una obra plenamente lograda, dentro de márgenes insólitamente comerciales, sin renunciar a sus intereses idiosincráticos ni autorales, y sin dejar que el ritmo narrativo decaiga un solo momento. En otras palabras, por lo menos desde esta trinchera, Lanthimos ha realizado su primera obra mayor. ¿De plano su primera obra maestra?

Climax
Estamos ante un energético musical con todas las de la ley que se transforma, de improviso, en un pesadillesco filme de horror sin dejar de lado, nunca, las pulsiones (de vida, de muerte, en la forma y en el fondo) que provienen de la música que escuchamos, de la danza que vemos.

AGUSTÍN GALVÁN

twitter.com/duendecallejero

Promotor de las letras, ya sea de los libros, de los alfabetos o incluso de los diarios, ya que diario está compartiendo el diario del duende callejero. Fue rechazado del casting para la serie del Señor de los Anillos, pero fue seleccionado como extra para la serie de Disenchantment como habitante de uno de los pueblos mágicos, el cual tras su llegada, ardió en llamas.

Gisaengchung (Parásitos)
El humor será una constante en esta lista, lo anuncio. He aquí la primera prueba. Una cinta cargada de un humor rancio, virulento, que es utilizado como ese hedor sintomático de lo que está pudriéndose. Aunque en este caso es una corrupción de lo social. No podemos oler en las películas, pero podemos "ver". Y con esta cinta nos han puesto unos palillos en los ojos, para que los mantengamos abiertos. Luego nos han mostrado las miserias de esos dos extremos: la pobreza y la riqueza. Finalmente nos retan a mantener los ojos abiertos para no clavarnos la punta de esos palillos en los párpados. ¿Qué tanto puedes reír, o incluso sonreír, sin cerrar o entrecerrar los ojos? He ahí la pregunta.

Marriage Story (Historia de un Matrimonio)
Vamos con la segunda prueba de que el humor fue una constante en el 2019. Porque estamos ante una comedia, o quizá debiera escribir commedia. Interesante revés de estos Florindo e Isabella del siglo XXI. Pareja que, cuando los conocemos ya han superado los reveses característicos de estas historias. Aclara a: ya están casados, de años, con hijo y toda la cosa. Y sin embargo ahí vamos con el tema de toda la vida ¿En verdad eso del matrimonio debe ser para siempre? Y la idea va por ahí: demostrar que aferrarnos a algo o alguien no tiene sentido, jamás lo ha tenido. Y no se trata ni de que esté bien o mal. Es así, simplemente. Y debemos aceptarlo.

The Irishman (El Irlandés)
El Scorsese de antaño, deseoso de enmarcar esa época que le tocó vivir y de mostrárnosla solo desde su perspectiva, a su ritmo, con sus valores éticos y estéticos, y sin cuidarse en ser fiel a la Historia; conoce al Scorsese maduro, curtido, espiritual de hoy, ese al que sigue sin interesarle el repasar lo Histórico. Curioso que este claro cierre de capítulo en sus cintas de gangsters tenga al menos un par de escenas en los que la constante será dejar una puerta abierta. Aquí la advertencia no puede ser: "Prohibido asomarse al interior", sino: "¿Encontraste lo que buscabas?". Cada uno obtendrá la respuesta que mejor le calce, obvio.

The Lighthouse (El Faro)
Con esta película confirmamos (digo, qué duda había) que de la "camada" de directores jóvenes que descubrimos gracias a sus interesantes debuts en años pasados, Eggers es al que hay que no debemos descuidar. El resto es ya pasado participio. Su nueva película explora, como pocas, los estragos que causa la alienación a la que nos sometemos ¿por qué motivo? ¿El trabajo, la vida diaria, la costumbre? Aquí, todo eso es mostrado de forma simbólica. Digo, hasta se incluye el canto de una sirena. Este hombre no se ha ido por las ramas, ni aquí ni en La Bruja. Y sigue ofreciéndonos visiones de vidas deliciosas.

Doctor Sleep (Doctor Sueño)
Quizá el mayor logro de la cinta de Flanagan sea que me hizo reevaluar El Resplandor de Stanley Kubrick. Siempre la he considerado una cinta malograda y sobrevalorada. Le pesa el caché de su director, pues. Pero, gracias al final de esta película he podido verla desde otra perspectiva. ¿Por fin o al fin? Cosa mía, nada más. Pocas veces he querido aplaudir en una sala de cine. Y aquí casi lo hago justo cuando el personaje de McGregor le anuncia a la niña que lo acompaña, tras cargar gasolina, que detrás de esas cumbres que se adivinan, apenas se ven, está su destino.

Manbiki Kazoku (Un Asunto de Familia)
Volvemos al humor. Un humor tenue, algo opaco, bien dosificado en esta historia de una familia tan entrañable como repulsiva. Película que no cae en los dramatismos obvios, que mejor nos muestra la mejor de sus sonrisas de dientes cariados y desiguales. Hasta el término "disfuncional" le queda chico a estos personajes. Demanda un neologismo y una revisitación.

Alita: Battle Angel (Battle Angel: La Última Guerrera)
2019 fue un año de superproducciones fallidas, de cierres decepcionante de sagas, de redes sociales saturadas con clamores al respecto. Pero qué decir cuando se nos entrega una cinta caótica, llena de tramas que, en su mayoría, solo quisieron "expandir" un mundo y volver épica una historia del montón. Una visión de un futuro fantástico más que ciberpunk: máquinas y tejidos orgánicos intentando hacer comunión, con un fin colonialista, claro. Sobrepoblada historia de elegida con linaje, de venganzas superlativas y de aspiraciones de crear una franquicia cargada de momentos que, como ya dijo un personaje hace años: "... se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia."

Beoning (Burning)
De Faulkner a Murakami, y de Murakami al cine, ese al que a veces recurre para "ilustrar" el pensamiento o el sentir de algún personaje. Luego de la música, claro. Una cinta sobre el no tener, el no haber tenido, el engañarse con que se es dueño de algo, aunque solo sea una idea o un gato. Y lo que pasa cuando la realidad nos dice que aquello solo fue eso, una idea o la idea de un gato. Y las ideas, lo sabemos bien pero nos gusta engañarnos, no son más que nada a la que le otorgamos valor en algún momento de debilidad o de gozo. Y qué podemos hacer cuando todo eso arde.

Once Upon a Time... In Hollywood (Había una vez... En Hollywood)
Otro intento de Tarantino por imaginarse cómo sería el mundo si tal o cual evento histórico o no hubiese ocurrido o tuviera otra resolución. La cinta tiene su encanto principalmente porque ahora lo que se busca "preservar" es la frivolidad del Hollywood de los sesenta. Sigue el humor en la lista, aunque sea ahora de oropel y tan reiterativo.

Crawl (Infierno en la Tormenta)
Intensa y ridícula, sobrevivir a la naturaleza y no predicar nada fuera de un entuerto familiar que solo sirve como mero McGuffin. Más películas como esta necesita el mundo, en serio.

ALEJANDRO ALEMÁN

twitter.com/elsalonrojo

Conocido como el Malvibroser Master of Mistery, con un sentido del humor cotorro aunque histérico cuando trata sobre películas, y adorador incesante del manejo franquiciatario de Disney. En ocasiones le gusta echar sus chistoretes en audios descargables, donde puede provocar alegrías o risas... muchas de esas nerviosas.

The Irishman (El Irlandés)
Quizás la película más honesta, libre, apasionada y nostálgica de Scorsese. Una obra mayor. Se trata de un minucioso estudio de personaje que además sirve como pretexto no sólo para que Scorsese despliegue lo mejor de su cine, sino para ver juntos -muy probablemente por última vez- a los más grandes capos de la actuación en Hollywood: Joe Pesci, Harvey Keitel, Al Pacino y un Robert De Niro que demuestra, una vez más, por qué es una leyenda viviente. Se trata del legado de todos estos hombres que por años nos enseñaron qué es el CINE, así, con letras mayúsculas.

Gisaengchung (Parásitos)
Parásitos o el poder de la metáfora. En un primer vistazo, la ganadora de la Palma de Oro en Cannes 2019 parece una disfrutable pero sencilla comedia costumbrista sobre una familia Coreana sumida en la pobreza y la inacción, pero luego, inadvertidamente, pasar de la comedia, al suspenso, al thriller, al terror, para terminar en un doloroso estudio sobre las relaciones entre ricos y pobres. Férreo defensor del cine de género, Bong Joon-Ho se ha convertido ya en uno de los directores más importantes de la década y seguro uno de los más influyentes en los años por venir.

Once Upon a Time... in Hollywood
(Había una vez... en Hollywood)
"La única cura para el cine es más cine". La frase es de Scorsese, pero aplica a Quentin Tarantino. Once Upon a Time in Hollywood, es una extraordinaria sobredosis de cine y definitivamente una de sus mejores películas. Tarantino no duda en tratar con saña a los asesinos de Sharon Tate, por ello le han llovido las críticas usuales. Hay que ver más allá del juego lúdico para comprender el objetivo superior de Tarantino: recordar, con nostalgia, un Hollywood que aún no perdía la inocencia.

Diqiu Zuihou de Yewan (Long Day Journey Into The Night)
"La diferencia entre una película y los recuerdos, es que la película siempre es una mentira". Una de las grandes experiencias cinematográficas de la década. Con total virtuosismo, el director Gan Bi nos sumerge en un sueño fundido en imágenes imposibles (un plano secuencia en 3D de una hora de duración), oníricas, pero sobre todo falsas. Porque el cine es eso: falsedad, magia, truco, engaño. Gan Bi es un gran timador y su cinta será, indudablemente, referente futuro para nuevos cineastas, nuevas cintas y nuevos sueños.

Joker (Guasón)
Marvel nos trató de convencer en los últimos diez años que no había más forma de hacer cine de superhéroes que la suya. De la nada, sin esperarlo, Todd Phillips junto con Joaquin Phoenix (y con Scorsese tras bambalinas) le enseñaron al mundo que Marvel no tiene la verdad absoluta, que hay otras formas, que las ciudades se destruyen no sólo con rayos cósmicos sino con corrupción y anarquía. DC eleva de nueva cuenta el estándar del cine basado en cómics. Your move, Marvel.

Portrait de la Jeune Fille en Feu
(Retrato de una Mujer en Llamas)
La película más romántica del año. En la Francia del Siglo XVIII, una joven pintora llamada Marianne (Noémie Merlant) recibe el encargo de hacer un retrato de Héloïse (Adèle Haenel) pero con una condición: ella no debe saber que se le está haciendo la pintura. La exploración furtiva de Marianne hacia Héloïse es la metáfora perfecta del amor. La pintora deberá descifrar el rompecabezas de su rostro, el laberinto de sus manos entrelazadas, todo para que de noche la plasmarla en el lienzo. Qué forma tan sutil, tan elegante, de hablar sobre el amor.

Midnight Family (Familia de Media Noche)
A veces se tiene la fortuna de tener frente a ti una historia extraordinaria que lo único que pide es que prendas la cámara y no pierdas atención. Es lo que le pasó a Luke Lorentzen, en un viaje a la CDMX se topó con los Ochoa, familia que se dedica a manejar, a toda velocidad, una ambulancia de servicio privado por las noches sangrientas de esta ciudad. El triunfo es doble, el documental no sólo describe un problema gravísimo de salud pública (y la corrupción de un gobierno cómplice que sigue sin hacer nada), y por otro lado es el relato extraordinario de una familia que subsiste casi de caridad pero que no por ello deja de hacer nunca su trabajo, con profesionalismo, humanidad y hasta cariño.

Beoning (Burning)
"No tienes que imaginar que la naranja está ahí, más bien tienes que olvidar que la naranja no está ahí". Burning es un juego inmersivo de ambigüedades, incertidumbre y ausencias donde, llegado el momento, dudamos de todo, incluso de lo que Lee Chang-dong proyecta en pantalla. Un mecanismo de espejos donde lo que es no se ve y lo que se ve puede no serlo. Lee Chang-dong crea atmósferas con una facilidad apabullante usando elementos mínimos. Poco a poco este relato de piezas faltantes, de cosas que no se dicen, de atardeceres, silencios y ambigüedades, nos tiene, para nuestra sorpresa, al borde del asiento.

Mano de Obra
Con una narrativa sumamente eficaz, un guión al que no le sobre una coma y un soberbio manejo de los espacios, Zonana narra una historia de apropiación social como única alternativa ante la imposibilidad de la movilidad social. Inmerso en la zeitgeist del momento, la cinta de Zonana tiene varios vasos comunicantes con Parásitos, no sólo la idea de la invasión a una casa, sino la convicción de no hacer juicios morales. Esto no es una película de buenos o malos, es una película sobre un sistema que no funciona.

Radioactive
El quinto largometraje de Marjane Satrapi podría descartarse fácilmente como una biopic más, pero la autora de Persépolis (2007) entiende que hablar de Marie Curie es hablar de feminismo, del poder del átomo y de las consecuencias de sus descubrimientos: desde las aplicaciones médicas hasta Hiroshima y Chernobyl. Luego de la muerte de su esposo, Curie fue condenada socialmente por sostener relaciones con otro hombre. Así, este relato se vuelve pertinente no sólo por el tamiz feminista sino también por la condena al puritanismo rampante de aquella época… y el de la actual.

The Irishman (El Irlandés)
Cada minuto en pantalla es portentoso en El Irlandés. Las interacciones entre De Niro / Pesci y De Niro / Pacino son tan gozosas como reflexivas. Puro Cinèma contemporáneo. Bravo.

Gisaengchung (Parásitos)
El tono socarrón, la "inocencia" atribuida a la gente rica "porque no tiene de qué preocuparse puesto que lo tiene todo y fácil" y, sobre todo el manejo analógico de espacios (esos planos grandes angulares en los espacios contrastantes, aún en los sitios estrechos para dar énfasis a la dimensión física y social) hacen que la narración adquiera tonos alarmantemente divertidos, a veces casi vergonzosos pero disfrutables en el espectador; lo cual valoro enorme en una película, es decir, que mueva, que provoque. Culposamente admito lo entretenido y morboso que permanecí expectante en esta espléndida muestra de sátira sarcástica social.

Midsommar (El Terror No Espera la Noche)
Predomina el tono inquietante, con pasajes turbadores que, es verdad, recuerdan algunos aspectos gore de Hereditary pero menos sorpresivos y más extendidos en tiempo uno del otro. Insisto en la anterior película de Aster porque acá se reconocen algunos issues mostrados en torno a la culpa, el duelo y la pérdida de un ser querido (muerte o break up) y, además la turbiedad de una relación tóxica.

Marriage Story (Historia de un Matrimonio)
La caja de Kleenex quedó intacta tras Marriage Story. Al final queda más bien la sensación de una hermosa y resuelta vida amorosa en diferentes planos. Espléndido despliegue histriónico de Johansson y Driver, en ese orden. Muy bien.

Thunder Road (Juntos en la Tormenta)
Tras los minutos iniciales de Thunder Road, Jim Cummings transmite casi por ósmosis esa desazón ansiosa de no saber qué hacer con Jim Arnaud, el protagonista. Al final, uno queda atrapado entre la diversión, la conmoción y la afección por el protagonista. Pequeña joya casi ignorada.

Once Upon a Time in... in Hollywood (Había una vez... en Hollywood)
Las secuencias extendidas, los rodajes y bloopers, los nombres -y caras conocidas-, un par de gags y la música por casi 130 mins tienen una cereza de recompensa como de 15 minutos al final que bien merece el costo del boleto.

J'ai Perdu mon Corps (Perdí mi Cuerpo)
Más allá de la técnica en la animación, la rareza de historia (mano cercenada que se escapa de una especie de morgue/laboratorio para "recuperar", o "encontrar" el cuerpo del título) trasciende más allá de la fantasía en un ejercicio efectivo de nostalgia, melancolía y temor al rechazo que está al borde de trascender a ¿historia de amor?.

Ad Astra (Hacia las Estrellas)
Se dijo que la historia de introspección a la soledad en un futuro cercano podría desarrollarse en cualquier momento y sin necesidad de involucrar la historia en el espacio exterior. No estoy de acuerdo; parte de bosquejar un planeta en riesgo, vulnerable y con control estricto, incluso, de perfiles psicológicos tras sucesos impactantes ocurridos a involucrados en programas espaciales top secret y de alta seguridad es porque no hay límites para la desazón anímica, las repercusiones posteriores de determinados actos (en este caso, de nuestros padres) y lo que en nosotros pervive ...o no. Brad Pitt está magnífico en al menos dos momentos conmovedores. La "acción espacial" alcanza verdaderas cumbres estéticas. Es un producto con profundidad, emoción y entretenido.

Maria by Callas (María Callas)
Con algunas entrevistas efectuadas a la diva en distintas épocas como hilo conductor y acudiendo a sus memorias en voz de Fanny Ardant (maravilloso guiño a "Callas Forever" de Zeffirelli), el documental disecciona sentimentalmente su vida, logros y fracasos mientras acudimos a momentos cumbre del pietaje (alguno conocido, otro inédito) en donde apreciamos la interpretación de las arias que la hicieron famosa y acompañando ciertos momentos con música re-interpretada de determinadas arias de óperas que coincidían estupendamente. Espléndida.

Las Niñas Bien
La trepidante angustia de ver disuelta una exacerbada realidad de excesos es interpretada rigurosamente por Ilse Salas bajo la dirección de Alejandra Márquez Abella, quien exhibe meticulosamente ese show de apariencias a los ojos de "todo el mundo" que envidia, parafraseando a Buñuel, ese discreto encanto de la burguesía.

Amante de la buena música, la buena comida y el buen cine. En ocasiones ha tenido que infiltrarse en hogares ajenos con tal de conseguir tan deseables objetos, pero con el estilo y la fineza de nunca ser gandalla, solo optimizando los recursos disponibles. Es capaz de comunicarse por ondas radiofónicas o hasta en clave morse, ya que es un experto en el uso de la puntuación. Gracias a él es que no encuentran tanto error en esta edición. ¡Agradézcanle, ingratos.

ENRIQUE VÁZQUEZ

twitter.com/enriquevazuge

ÁLVARO VÁZQUEZ

twitter.com/hardpopmx

Especialista en negociaciones administrativas, tecnológicas y hasta de rehenes, con una voz más blanca que la de su negra alma... pero negra porque gusta cantar blues y otros estilos musicales con ascendencia africana.

Den Skyldige (El Culpable)
Esta cinta ocupa el primer lugar porque dio algo que muy pocas de las anteriores lograron: emoción en cada minuto de su duración. Un protagonista con problemas de agresividad busca reivindicarse al hacer lo que él considera correcto, para darse cuenta de que todo lo que creía estaba equivocado. Su transformación fue total y sin descanso para el espectador. Pasó desapercibida en el año, pero si llegaste hasta aquí y la descubriste, este es una oportunidad para ver la mejor joya del año.

Marriage Story (Historia de un Matrimonio)
La última película de Noah Baumbach es un relato que maneja con agilidad, empatía y enorme ternura el juego de poder una pareja en un proceso de divorcio. Muestra en hábiles planos secuencias la enorme rabia que siente alguien por la persona que ama. Y cómo cada uno de los protagonistas cambia de opinión sobre lo que creía querer y lo que cree ahora. Eso acompañado de la astucia o malicia de los abogados que intentan defender sus propios intereses. Nunca está de más decir la brutales y conmovedoras actuaciones tanto que Scarlett Johansson como de Adam Driver, donde el ojo y manejo de cámara de Baumbach los hace brillar como estrellas supernovas. Triste y conmovedora, una película imperdible.

El Camino: A Breaking Bad Movie
(El Camino: Una película de Breaking Bad)
Medio mundo dice que esta película no era necesaria. Yo pienso que sí, al menos para un hombre: Jesse Pinkman. Se siente como un spin-off especial donde el protagonista es el Sancho Panza de toda la historia de Walter White. Pero a diferencia de otras películas donde los secundarios toman protagonismo, aquí Jesse si llena los pantalones de la historia. Vince Gilligan arma una película de una empatía brutal por Jesse, donde le da el final que no necesitaba, pero que totalmente merecía.

The Irishman (El Irlandés)
Martin Scorsese ya siente la vejez. La última cinta del director italo-americano contiene todos los elementos que lo hacen característico: mafia, religión, traición y Robert De Niro. Pero Scorsese parece que pone todo lo aprendido en su vida en esta película: hermosos planos secuencias, tiempos perfectos de edición y narrativa, actuaciones potentes y contenidas. Pero además, al hacer la cinta de una duración tan larga, quiso dejar un relato épico sobre lo que cree y lo que él y sus personajes dejaron atrás. Un testimonio de su vida, y sobretodo de sus errores, que como estos nos pueden alejar de las personas que más amamos, y ninguna excusa es válida.

Once Upon a Time... in Hollywood
(Había una vez... en Hollywood)
El título de la cinta no es gratuito. Este es el cuento de hadas de Tarantino para Hollywood, donde como todo buen cuento, la heroína es salvada, en este caso, por personajes muy al estilo que conocemos de Tarantino. Y creo que esa es la mayor lección de la película. Todo tiene sus claroscuros, pero nosotros también escogemos qué es lo que deseamos recordar: puede ser la muerte o la tortura, pero siempre podemos apreciar también cuando la estrella estaba en su mayor apogeo. Tarantino con su novena película nos incita a creer en lo último.

Joker (Guasón)
Esta cinta representa la fascinación que tiene la gente por la locura. Claro está, que no la vivamos en carne propia, sino de lejos, en la comodidad de nuestro asiento. Eso añadido a un personaje icónico de la cultura popular, es un cóctel ideal para un entretenimiento para adultos. Todo en Joker es cinematográficamente correcto. Incluso Joaquín Phoenix va un par de pasos más allá. Y le da lo justo para colarse entre lo mejor de este seco año.

Knives Out (Entre Navajas y Secretos)
Gran película, de las que Scorsese llama "comercial" que entretiene, pero de forma inteligente, ingeniosa y, sobre todo, siguiendo el máximo mandamiento de Billy Wilder: nunca aburrida. Rian Johnson arma un enorme elenco en un guión inteligente que, aunque creas que ya sabes lo que va a pasar, siempre hay una vuelta de tuerca más.

Ad Astra (Hacia las Estrellas)
Brad Pitt con con daddy issues. Se agradece el tema, aunque no tanto la forma. La dirección y ritmo del director Gray es muy buena, entregando secuencias emocionantes donde se necesitaban y momentos de melodrama en su justa medida. Pero la forma de presentar la gran sombra que el padre tiene sobre Pitt es muy simple, muy lineal, demasiado comestible y eso pienso empequeñece la obra. Punto y aparte se merece Pitt, que con todas las limitaciones que ya le conocemos de antaño, nos entrega una actuación tierna y valiente sobre ese hijo que desea estar a la altura de su padre, y que al final, logra mucho más que eso.

BlacKkKlansman (El Infiltrado del KKKlan)
Esta película pertenece a la gran mayoría de las mejores películas… del año pasado. Pero aquí en tierras aztecas se estrenó en enero, así que ni modos. Spike Lee por fin se toma las cosas con algo de humor pero sin dejar su crítica social y de raza. Y aquí transmite su idea sin dramatismo excesivo ni sobrante. Primera de dos películas donde sale Adam Driver, quizás el mejor actor de su generación. Lo que sea que eso signifique.

Crawl (Infierno en la tormenta)
A pesar de la sencillez de su propuesta y que nunca esconde sus intenciones de puro entretenimiento, esta cinta producida por Sam Raimi provoca sustos y emociones en su corta duración. No hace nada nuevo, ni mucho inventa el hilo negro, pero lo que intenta hacer, lo hace muy bien. Suspenso y terror que nos saca una sonrisa al final de la película, porque nuestro boleto valió la pena.

Ford v Ferrari (Contra lo Imposible)
Las carreras automovilísticas nacen desde la pasión. Pasión por el dinero, por el poder, por el desarrollo técnico, por la maquinaria, por la innovación, por la velocidad y pasión por el automovilismo. Esta película es todo eso... más mucha comedia sobre egos masculinos.

Spider-Man: Into The Spider-Verse (Spider-Man: Un Nuevo Universo)
La sola animación deja con la boca abierta a cualquier cinéfilo casual. Sin embargo, la historia y sus personajes, nos muestran, una vez más, cuál es la esencia del superhéroe. Una de las joyas cinematográficas que tenemos que atesorar por siempre.

Suspiria (El Maligno)
El sonido y la imagen hipnotizan al espectador dando, al menos, tres escenas memorables y definitivamente el broche de oro es cuando el sexto acto se tiñe, literalmente, de rojo.

The Favourite (La Favorita)
Yorgos Lanthimos nos muestra una narrativa de deseo y poder entre tres mujeres protagonistas, mientras reímos por la extravagancia ornamental y moral del siglo dieciocho. Una maravilla donde nada y todo es como lo esperabas.

At Eternity´s Gate (Van Gogh a Las Puertas de la Eternidad)
Con una gran actuación de Dafoe, el director nos acerca a uno de los artistas más reconocidos de nuestros tiempos: Van Gogh. Una película contemplativa y reflexiva sobre la visión del artista y sus demonios internos. Hermosa y triste en igual medida.

Glass
Shyalaman regresa a cerrar su trilogía de superhéroes de forma inusual. Una crítica y reflexión al espectador, a la expectativas del otro y a la fe que tenemos en nosotros mismos. Todo el corazón y el amor al género lo encuentran en esta cinta.

Knives Out (Entre Navajas y Secretos)
Rian Johnson nos muestra que un director puede hacer cualquier género (o saga) si entiende a sus personajes. Un película de misterio que explora dinámicas familiares, políticas y morales. El diseño de producción es magnifico, otra constante en las películas del director.

Marriage Story (Historia de un Matrimonio)
Un guión que no hubiera sido nada sin sus dos increíbles protagonistas. Adam Driver y Scarlett Johansson muestran una historia de amor y dolor, que se vuelve un infierno ante el sistema del proceso de divorcio. Devastadora.

Ad Astra (Hacia las Estrellas)
Una interesante introspección a la soledad, la percepción de la realidad y a la responsabilidad que cada uno nos adjudicamos en esta vida. Una de las pocas películas que usa muy bien la voz en off para meternos en la percepción del personaje principal.

BlacKkKlansman (El Infiltrado del KKKlan)
Una cinta que en ningún momento olvida la rabia de la gente en contra de su país y sus compatriotas. Divertida por muchos momentos, sin embargo no podemos dejar de sentir la impotencia e indignación del director por todo lo que acontece en la cinta y en la vida.

EDITH SÁNCHEZ

twitter.com/htidea

Conocedora a fondo de los procesos de postproducción y amante de la alta velocidad, tanto en la edición como en el automovilismo de nivel internacional. Aprendiz de Jedi con la biblioteca más extensa de literatura y ficciones aficionadas estelares de este lado de la galaxia... y seguro también del otro.

Spider-Man: Into the Spider-Verse (Spider-Man: Un Nuevo Universo)
Esta cinta era todo lo que esperaba y más, no sólo tiene grandes voces, todo, que diga Todo el apartado técnico es genial, hasta los personajes que no tienen espacio para brillar cumplen con su misión.

Knives Out (Entre Navajas y Secretos)
El señor Rian Craig Johnson demostrándonos que aún los vehículos más vistos se pueden mejorar, lo hizo con la única cinta buena de Lucasfilm con Disney, y lo hace aquí con este whodunnit (¿de ahí lo de los hoyos en los hoyos de las donas?) de gran reparto. Si hay algo más lamentable que las quejas contra The Last Jedi es que en las reseñas de este tipo de cintas siempre hay un listillo diciendo que era terriblemente predecible, y que desearía no ser taaaaaan inteligente para haberla disfrutado más.

Beoning (Burning)
Lee Chang-dong se ganó un creyente con esta cinta, ¿cómo es que de manera tan inocente Jonsu acabó en esta situación?

Batman vs Teenage Mutant Ninja Turtles
En inglés dicen "two great tastes that taste great together" y sí, esta adaptación de los múltiples crossovers de estos personajes es genial, y se da tiempo de introducir una competencia entre Bruce Wayne y Oroku Saki. Si no estás viendo las cintas animadas de DC con sonido surround las estás viendo a medias.

Ford v Ferrari (Contra lo Imposible)
Es casi la definición de una "dad movie", personajes ya entrados en años que siguen desafiando al sistema. El único defecto notable es que en más de un momento Christian Bale lleva su acento a otras regiones de Reino Unido.

Once Upon a Time… in Hollywood (Había una vez en Hollywood)
A mí no me molesta cuando Quentin tiene ganas de reescribir la historia, y menos cuando Leo se luce.

Dolor y Gloria
La más entrañable de la obra reciente de Pedro Almodóvar. Con tintes autobiográficos que le dan oportunidad a Antonio Banderas de entregarnos una de sus mejores actuaciones.

Us (Nosotros)
Jordan Peele es de los pocos directores que me hacen visitar un género que no me gusta, y que tampoco respeto. Nyong'o debería recibir más reconocimiento por su trabajo en esta cinta.

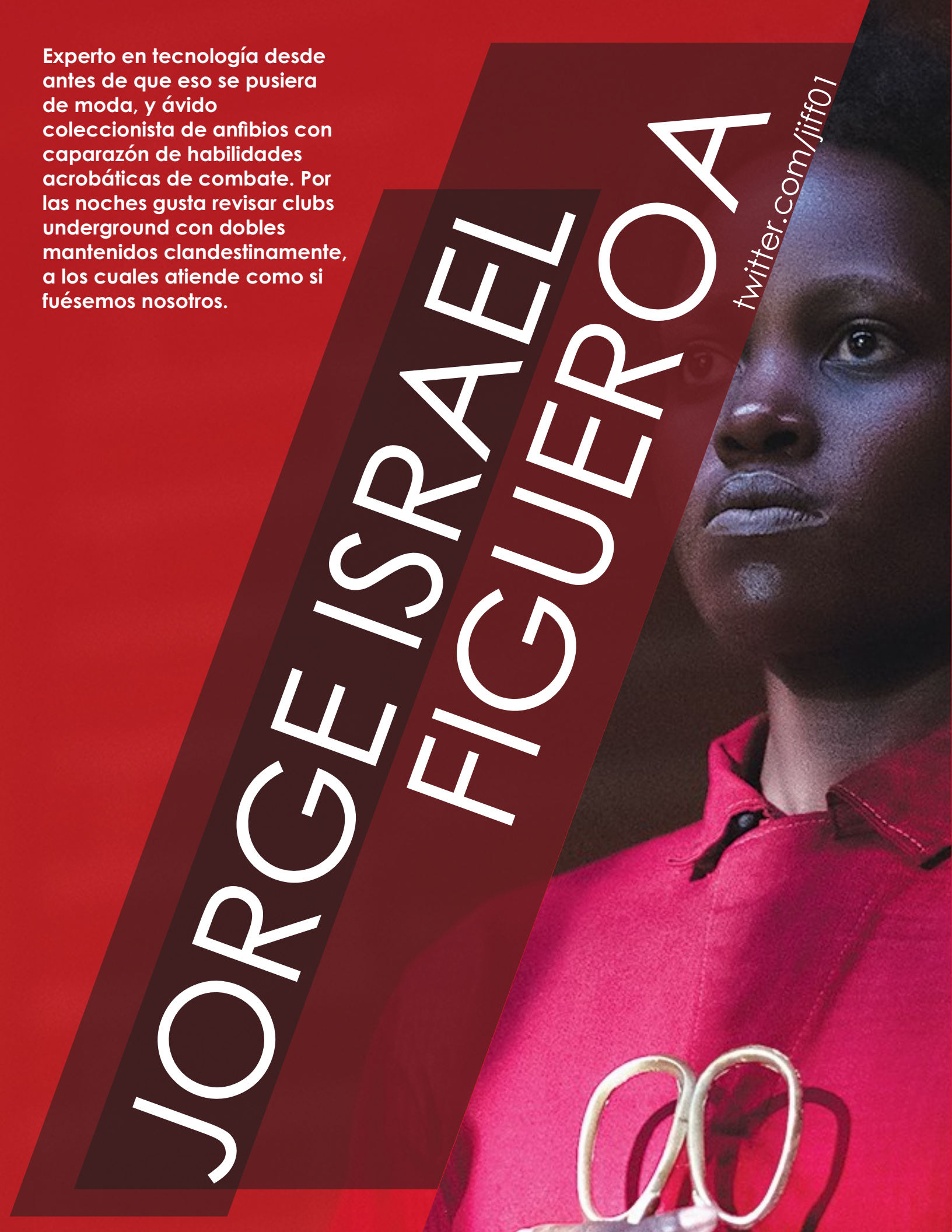
Zimna Wojna (Guerra Fría)
Paweł Pawlikowski nos entregó un agasajo visual de una relación que está torcida por donde se le vea; la fotografía siempre perfecta, los dos protagonistas, mal siempre, pero, hay amores así.

Manbiki kazoku (Un Asunto de Familia)
¿Qué es la familia?, Además de reflexionar sobre cómo uno la elige es elegido, la fotografía del Japón que está al lado de donde van los turistas es impresionante.

Experto en tecnología desde antes de que eso se pusiera de moda, y ávido coleccionista de anfibios con caparazón de habilidades acrobáticas de combate. Por las noches gusta revisar clubs underground con dobles mantenidos clandestinamente, a los cuales atiende como si fuésemos nosotros.

JORGE ISRAEL FIGUEROA

twitter.com/jiff01



JOEL MEZA

twitter.com/joelvsmonstruos

BlacKkKlansman (El Infiltrado del KKKlan)
La militancia y el arte conjugados en una historia sobre una realidad tan patética que no queda más que decir: es chistoso porque es verdad.

Free Solo
Para escalar 1 kilómetro de roca vertical a mano pelona y sin cuerdas de protección hay que tener una mente muy peculiar, a pesar de los seres queridos del escalador.

Long Shot (Ni en Sueños)
Comedia romántica, comedia política y comedia mariguanera, 3 en 1, que logra el milagro de hacernos creer en el amor entre Charlize Theron y Seth Rogen, carcajada tras carcajada.

Rocketman
Las canciones nos las sabemos desde hace décadas y embonan tan bien, que pareciera que no hubieran existido antes y Elton John las escribió desde cero para este musical basado en su vida.

El Cuento de las Comadrejas
Comedia de enredos a la antigüita, con diálogos que son una delicia auditiva.

Once Upon A Time... In Hollywood (Había una vez… en Hollywood)
El cine nuevamente visto por sí mismo, de la mano del cinéfilo más connotado de Hollywood, ahora en modo autorreflexivo.

Midsommar (El Terror no Espera la Noche)
El miedo a la vulnerabilidad sicológica expuesto a la omnipresente luz del verano sueco, para que no podamos dejar de verlo.

Blinded by the Light (La Música de mi Vida)
Autodescubrimiento adolescente honrando al padre, con la guía de Springsteen.

The Irishman (El Irlandés)
Un relato tan entretenido y entrañable como absorbente sobre las consecuencias personales de las malas, terribles decisiones.

Ford v Ferrari (Contra lo Imposible)
El triunfo del individuo contra el sistema y la emoción de una carrera de carros que podemos seguir gracias a puntos clave que nos hacen sentirnos, al menos durante la película, los mayores fans de ese deporte.

Experto en ingeniería, especialmente en instrumentos de alta precisión... como pianos de alto calibre, utilizados por músicos conocidos (y requete recontra conocidos) que gustan de poner el ambiente en las fiestas y del uso de lentes vistosos con los que es difícil ver.

LAURA BERDEJO

twitter.com/laub

Gran defensora del Tío Marty, pero no le hace el feo a las películas de la Maravillosa Competencia. Tiene buenos relatos de la infancia, y afortunadamente los mismos no le provocan dolores (o glorias) de espalda.

Marriage Story (Historia de un Matrimonio)
Adam Driver y Scarlett Johansson tienen tan buena química como la pareja de la historia que terminas tomando partido por uno u otro. Laura Dern y Ray Liotta como los abogados tan metidos en el asunto del divorcio que parece que los que se divorcian son ellos (y que no quieres saber en cuanto les saldrán los honorarios al pobre matrimonio). Los pleitos por situaciones tan absurdas pero si muy cierta y que al final aunque saben que siguen queriéndose no pueden seguir juntos.

The Irishman (El Irlandés)
Otra película que ha generado controversia que si por que los señores De Niro, Keitel, Pacino y Pesci están más corregidos en cgi que señoras con cirugías o por qué demonios Ana Paquin no habla, como si de verdad se necesitara un gran diálogo para transmitir lo que ella le transmitió al papel de De Niro. Producida por Netflix que una vez más demuestra que podemos irnos despidiendo de las grandes casas productoras y dirigida por el buen Tío Marty que con todo y su controversia sobre las películas de héroes con capa, calla la boca y enseña que su universo es más grande que cualquier superhéroe con poderes, y que lo peor que le puede pasar a un villano no es morir en acción, es envejecer.

Dolor y Gloria
Salvador Mallo es un director que pasados sus 50 años, se encuentra sumido en unos terribles dolores de espalda, sin un motivo real para seguir dirigiendo, pero si muy metido en su adicción a la cocaína y a los recuerdos de su madre, su infancia vivida en Paterna; ciudades cueva de Valencia y una situación con un joven que le ayuda a arreglar su casa y que aunado a una invitación al teatro, harán que Salvador salga de ese letargo y volver a filmar, mientras la cámara nos muestra una escena que puede ser su infancia o una recreación de la misma. Aunque sabemos que Almodóvar siempre nos trae sus recuerdos en todas sus películas, este último film es un poco más íntimo.

Joker (Guasón)
Cinta en la que sin necesidad de chutarse todas las versiones de comics de Batman que existan, se relata la historia de una Ciudad sumida en la más terrible inseguridad y de que un ser humano con graves problemas de salud mental puede quebrarse hasta convertirse en un villano que irónicamente es aplaudido por las masas. Y que si te dan ganas de decirle "estoy contigo" hasta que recuerdas quién es realmente, o será que todo lo que vimos no fue más que realmente un sueño salido de alguien que ya lleva mucho tiempo en Arkham.

Rocketman
Gran musical interpretando el mejor repertorio de Elton John, pero sin hacerlo cansado o tedioso, que comparte muchos momentos, incluso íntimos, tomados de los mismos diarios de Sir Elton, a quien vemos desfilar en distintas épocas y donde cada una de sus canciones es algo que se agradece. Eso y ver que Egerton es otro de los pocos que puede salir de Donald y nadie creerá que se ve ridículo.

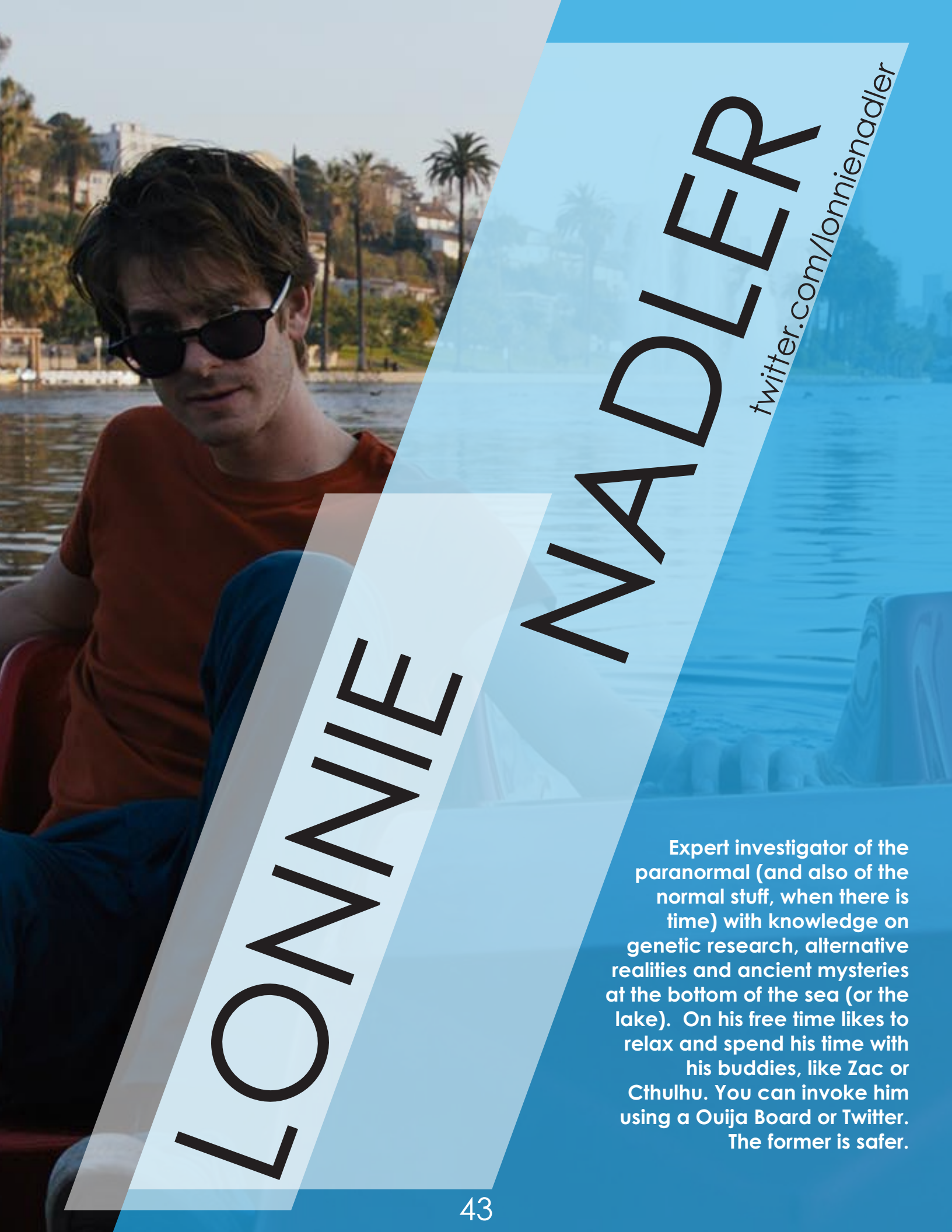
The King (El Rey)
Con una fotografía bastante oscura, que se requiere para la película y un elenco conformado por Chalamet que así como Enrique V nos viene a demostrar que es muy buen actor, que Pattinson ya dejó muy atrás su personaje de vampiro anoréxico, que Joel Edgerton resultó ser buen guionista y que si creen que aquí no hay villanos pues Sean Harris es muy bueno haciéndoles misiones imposibles y la vida de cuadritos a muchos sin necesidad de portar armas.

Once Upon a Time... In Hollywood (Había una vez... en Hollywood)
Lo que realmente Tarantino nos quiso enseñar en su película es al Hollywood de antaño, mientras en aquella época ser director o actor de cine y pasar a la televisión era algo vergonzoso, hoy por hoy es todo lo contrario, que hasta los perros pueden tener premios en Cannes, (no es broma, la pitbull tuvo un premio) y lo más importante: un final feliz y de cuento para una mujer que debió tenerlo en la vida real, como suele hacerse en Hollywood.

At Eternity's Gate (Van Gogh en la Puerta de la Eternidad)
Schnabel como buen pintor nos trajo el retrato de un Van Gogh que vio los colores más vivos de la naturaleza y los plasmó en su obra, así como el amor que se tienen los hermanos y ¿amor tal vez? a Paul Gauguin. Willem Dafoe como Vincent si llega a transmitir un poco la tan mal llamada "locura" de un pintor que muchos consideran muy adelantado a su tiempo. Y es que bueno Dafoe lo mismo nos puede traer al duende verde, que al mismísimo señor JC y a Van Gogh y le seguiremos aplaudiendo de tan buen actor que es.

The Favourite (La Favorita)
Basada en la historia de la Reina Ana de Estuardo y su amistad con Sarah Churchill (ancestra de Winston y Diana de Gales) y de su prima Abigail Masham, y muy contrario a lo que llegaron a comentar que si era película de amor lésbico o mujeres poniéndose el pie, nos habla de un triángulo de amor, poder y ambición y como buen triángulo una se sostiene con la otra y por eso en mi no tan humilde opinión, Emma Stone y Rachel Weisz también debieron competir por la estatuilla dorada a mejor actriz.

Us (Nosotros)
Peele, sin explicarnos de dónde o por qué o la finalidad de estos dobles, el mensaje que nos transmite es muy interesante; ya que al final ellos también son parte de una nación y aunque no son la parte bonita, también pertenecen y no han hecho más que imitar a su otro de la superficie tratando de vivir el American Way of Life. Una excelente crítica a un país gobernado por alguien que le guste o no, ellos también son parte de esa América que quiere hacer grandiosa.



LONNIE NADLER

twitter.com/lonnienadler

Expert investigator of the paranormal (and also of the normal stuff, when there is time) with knowledge on genetic research, alternative realities and ancient mysteries at the bottom of the sea (or the lake). On his free time likes to relax and spend his time with his buddies, like Zac or Cthulhu. You can invoke him using a Ouija Board or Twitter. The former is safer.

The Nightingale
Jennifer Kent's follow up to The Babadook is nothing like its predecessor and while it took some people by surprise I believe it's for the better, marking the director as one who holds uncompromising vision regardless of the project. The film isn't just 2 hours of in-your-face savagery. It's funny. It's touching. It's thought provoking. There's a balance at work between the moments of violence and the moments of quiet repose, and beauty hides in the shadows of its harsh world.

Us (Nosotros)
What makes the film stand out is the source of the horror. It's not just that circumstances dictate the course of our lives, it's the sheer randomness, the lack of choice that we have when it comes to our inherited social spheres. That's a horrifying thought and Peele exploits this to great effect in order to extract both terror and sympathy. Ultimately he's asking what an age-old philosophical question that's perhaps more relevant than ever, "Is it possible for us to see ourselves in the Other?"

In Fabric
A neo Giallo absurdist dark comedy that's inspired by Dario Argento and David Lynch while never feeling derivative. Strickland seems to be so utterly uninterested in standard narrative form that it gives the film a sense of freedom and playfulness rarely seen in a "horror" movie. The journey as a whole feels like you being stuck some nightmare world of neon lights and killer fashion and demonic washing machines that you can't wake up from.

The Art of Self Defence (El Arte de Defenderse)
This film takes a look at toxic male culture through the lens of a martial arts gym and the lengths we go to to change ourselves to better fit into toxic ideals even though we know they're toxic (that's a lot of toxicity). There's a turn halfway through the film where it goes from dark to pitch black and I think this may be the hardest I laughed at any movie in 2019.

High Life
Robert Pattinson takes care of a crying baby on a decaying spaceship approaching the unknown reaches of space. Andre 3000 becomes one with a vegetable garden on the same spaceship. Juliette Binoche is a witch scientist who has a dark magic dildo machine, again, on the same spaceship. Are we worthy of such awesome sights?

Monos
The film plays out like the Columbian Harmony Korine was forced to read Lord of the Flies and thought it was a bunch of bullshit and so he decided to retell the story, giving it a backbone, a stronger political message, and actually earning the famous deus ex machina ending. This is the watermark for how adaptations should be crafted. Transformed and transfigured with new ideas that engage in a dialect with the original work.

The Beach Bum
This movie, like every other one of Harmony Korine's films, is ahead of its time and misunderstood by critics and mass audiences alike. It fuses the "high art" aesthetic of a European independent cinema with the "low art" of American stoner comedies and hip hop music videos, showcasing how there is no distinction between the two. Any division in art is fabricated. All art is art. Just like Moondog's crass poems in the film, it's proof that sometimes the most revolting parts of our culture are the most revealing about us as a species.

Under the Silver Lake (El Misterio de Silver Lake)
Part Rear Window style neo noir mystery, part Kafka-esque meandering tour of LA, Under the Silver Lake is a simultaneous celebration of all the things that make Hollywood wonderful and a relentless critique of the very same culture it's bred, and persists to this day. However, all this is hidden under layers of genuine weirdness. If you're expecting a mystery with a satisfying ending, I'm afraid this is the wrong place to look. What you get instead is something closer to the truth. Something that's too late to condemn or condone.

Un Couteau dans le Coeur (La Daga en el Corazón)
If you imagine what a gay French arthouse slasher might be like, that's exactly what Knife + Heart is. Erotic, aggressive, smart, artful, and trashy all at once, this is the kind of innovation we need if we're going to continue making slasher movies. It pushes the genre to new places rather than remaining in the stagnant shadow of Halloween. Of course we needed the French to show us such was possible.

Gisaengchung (Parásitos)
Bong Joon-ho brings his trademark satire to a home invasion narrative and in doing so has crafted a story as rich as it is funny, as unique as it is thrilling, and as engaging as it is profound. Combining Hitcockian suspense with a brilliantly plotted narrative, it's the kind of film that is entirely impossible to predict, dragging audiences along toward its inevitable, hand-over-your-mouth climax. While all of his past films have been politically driven in some way or another, Parasite tackles class structure more deftly, never preaching, and delivering unique insights into the injustices that trickle down from the top of the pyramid all the way down to the bottom.

Marriage Story (Historia de un Matrimonio)
Netflix está decidido a tener entre su contenido original películas de culto, ganadoras de Oscar. ¿Qué tal si Scarlett Johansson y Adam Driver dirigidos por Noah Baumbach nos cuentan la historia de su divorcio? A través de una pelea judicial por la custodia de su hijo entre California y Nueva York y gracias a las impecables actuaciones de sus protagonistas, somos testigos de la crudeza de un matrimonio en decadencia, de la forma en que dos personas que aún se aman, pero que no pueden vivir juntas, son capaces de destruirse.

The Favourite (La Favorita)
El poder es un plato codiciado. La pelea por conseguirlo es, ha sido y será siempre encarnizada. Quienes rodean al poderoso siempre viven en la frontera entre el compañerismo y la rivalidad. En La Favorita, Olivia Colman, Emma Stone y Rachel Weisz nos presentan una historia de rivalidades despiadadas entre dos mujeres por granjearse el favor de la reina. En un impresionante duelo de actuaciones, un muy divertido sentido del humor e imágenes espectaculares, vemos una lucha manejar a una reina fofa que, quizá es la titiritera de ambas.

Joker (Guasón)
Después del triunfo de Marvel en crítica y taquilla ¿Qué podía hacer DC? Una película pequeña, sobre un villano sin súper poderes, un enfermo mental patético que es llevado al colapso. Ponlo en manos de uno de los mejores actores de su generación y tienes una cinta sorprendente. Contar la historia del villano más célebre de Batman, sin tener al murciélago en la historia, era una apuesta de riesgo, pero hacerlo al estilo de Scorsese, reinventar al personaje y encargárselo a Joaquin Phoenix es, quizá, uno de los más grandes aciertos de la década.

The Irishman (El Irlandés)
Repito: Netflix está decidido a tener entre su contenido original películas de culto, ganadoras de Oscar. ¿Qué tal si para lograrlo consigues a Scorsese dirigiendo a de Niro, Pacino y Pesci? El irlandés es un viaje por el amor masculino, no sexual, construido a partir de una amistad-complicidad en negocios y crímenes. Una amistad bajo las reglas de un sistema sórdido, en el que las instrucciones deben cumplirse sin importar lealtades. Mientras, una brújula moral encarnada en un personaje femenino va dictando, a través de sus silencios, su sentencia ejecutoria.

Once Upon a Time... in Hollywood
(Había una vez... en Hollywood)
Quentin Tarantino es todo cine. Podrán o no gustarte sus películas, pero no es posible negarle el reconocimiento a su oficio. Once Upon a Time in Hollywood es, probablemente uno de sus mejores trabajos. Las actuaciones de Leonardo DiCaprio y Brad Pitt en la reconstrucción del Hollywood de ensueño recordado por Tarantino son excepcionales, pero si algo me hizo amar esta película y colocarla en esta humilde lista, es la manera en que presenta a Sharon Tate, en la piel de Margot Robbie, celebrando su vida a través de escenas cotidianas, hermosas y festivas.

Gisaengchung (Parásitos)
Ganadora de la Palma de Oro en Cannes, la cinta del surcoreano Bong Joon-ho (Okja), nos presenta a una familia pobre y una rica. Cuando la familia pobre logra introducirse a la vida de la privilegiada, se instalará en su casa y abrevará sus recursos. Caminando de ida y vuelta entre las fronteras de la comedia, el drama y el terror, Parasite resultó una de las películas más sorprendentes y aclamadas del año. Una sutil crítica al orden social presentada con tanta naturalidad que, de pronto, no te resulta claro quién es el parásito allí.

Portrait de la Jeune Fille en Feu
(Retrato de una Mujer en Llamas)
La conmovedora cinta de Céline Sciamma (Girlhood) presenta la historia de dos mujeres en el siglo XIX que caminan entre la amistad, la complicidad, el arte y el enamoramiento. No se trata sólo de la manera en que presenta el romance entre las dos protagonistas sino la espectacularidad con que lo hace, que coloca a esta película como una de las más entrañables de 2019.

Zombieland: Double Tap (Zombieland: Tiro de Gracia)
Hace diez años Woody Harrelson, Jessie Eisenberg, Emma Stone, Abigail Breslin no eran la garantía de taquilla que son ahora. Podría pensarse que en una secuela a Zombieland, hoy casi de culto, podría ser floja, diseñada sólo para hacer sonar la caja registradora y llenar las cuentas bancarias de sus protagonistas, sin embargo el buen ritmo, el humor negro y la violencia gore de la película la hacen digna de su predecesora.

The Old Man and The Gun (Un Ladrón con Estilo)
Robert Redford es enorme. Al parecer The Old Man and The Gun es la última película del fundador del prestigioso Festival de Sundance, en la que presenta la historia de un octogenario ladrón que sólo sabe hacer bien una cosa y, no importa su edad, seguirá en las andadas. Dirigida por David Lowery (A ghost story), y co-protagonizada por Sissy Spacek es una película que, de algún modo, rinde homenaje a la carrera de un gigante.

Avengers: Endgame
Me disculpo por la afrenta a Scorsese incluyendo un parque de diversiones en esta lista, pero me explico: Mucho ha pasado desde que inició el Universo Cinematográfico de Marvel. Es pronto para saber la repercusión que tendrá en la industria esta historia catedralicia con poco cinema, pero mucha taquilla. No sabemos qué sucederá cuando quienes se enamoraron del cine a través del MCU se conviertan en guionistas o directores, pero su posible trascendencia, obliga a reconocer a la cinta que cierra una epopeya narrada en más de una década.

Encantadora dama capaz de desplazar los afectos de preferencias anteriores, volviéndose por mérito propio la favorita. Esto gracias al manejo ingenioso y atrayente de sus textos, donde denota su buen manejo de la prosa de manera real. Así como de realeza.

LULÚ

PETITE

twitter.com/lulu_petite

ROMÁN RANGEL

twitter.com/marcador00

Guerrero enfocado en la promoción y realización de ese tipo de cine que todos alaban, todos presumen, pero que pocos en realidad se ponen a ver: el documental. Afortunadamente es parte de un gran equipo (casi una familia) con metas similares, donde entre todos ayudan a la difusión de proyección de estas obras, y no solo a media noche.

Gisaengchung (Parásitos)
La ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes es una de esas historias que nos envuelve gracias al impredecible trayecto de sus personajes. Arranca con una familia que vive en una situación de pobreza -luchando hasta para conectarse a una red Wi-Fi en la cercanía. Con la visita de un amigo, sus vidas cambiarán gracias a su propuesta para que el hijo menor se vuelva tutor de una joven adinerada. 'Parasite' es una comedia negra y un excepcional thriller que explora la relación de clases sociales en Corea.

The Irishman (El Irlandés)
Cinta que marca no solo el reencuentro entre Martin Scorsese y Robert De Niro sino el reencuentro con el género gangsteril que ambos definieron con 'Mean Streets', 'Goodfellas' y 'Casino'. Esta obra maestra que no solo nos adentra en terrenos conocidos del género, sino que ofrece una expiación de aquellos que acusaron a Scorsese de idealizar a los capos que retrataba en pantalla. Las últimas escenas ofrecen un claro veredicto sobre las consecuencias de llevar una vida de violencia. Con extraordinarias actuaciones, esta resulta en un poderoso estudio sobre la mortalidad.

Tell Me Who I Am (Dime Quién Soy)
Pocas veces se puede experimentar una catarsis emocional tan potente como el retratado en 'Tell Me Who I Am'. Este documental recurre a una narrativa de giros y revelaciones, con un hombre que sufre de amnesia después de un accidente de motocicleta. Su hermano gemelo decide reconstruir su pasado, para así protegerlo de oscuros secretos familiares. La narrativa se divide en el testimonio de ambos y concluye con una conversación. Es increíble lo que se devela aquí, y lo que representa para ambos.

Marriage Story (Historia de un Matrimonio)
Los mecanismos del divorcio son crueles, pero 'Marriage Story' demuestra que hay parejas cuyo amor se goza mejor de lejos que de cerca. Charlie es un dramaturgo que disfruta de su vida en Nueva York con su compañía teatral y Nicole una actriz que quiere obtener más trabajo en el cine y pasar más tiempo en Los Ángeles junto a su familia. La tensión de sus necesidades ha creado fracturas y ahora están pasando por un divorcio. Por supuesto, todo es más complicado con un hijo en medio. Esta nos muestra este doloroso proceso acompañado de dos de las mejores actuaciones del año.

Dragged Across Concrete
Obra que destila lo mejor de Craig S. Zahler (la ultra-violencia, el nihilismo, la actitud políticamente no correcta y los diálogos punzantes) y se convierte en su obra cumbre. A pesar de una duración de 160 minutos, es una película que captura perfectamente a sus personajes y nos entrega secuencias magistrales -especialmente una en un banco que involucra a la actriz Jennifer Carpenter. Esta nos envuelve con su tensión creciente y se convierte una de las más memorables propuestas de crimen de los últimos años.

The Edge of Democracy (Al Filo de la Democracia)
Situándonos directamente en Brasil, una nación fracturada (como muchas en Latinoamérica), la historia que se nos presenta aquí se desenvuelve a través del esclavismo, el militarismo y el dominio tiránico de sus gobernantes. 'The Edge of Democracy' crea una tremenda urgencia, al narrar varias elecciones de candidatos a la presidencia, algunos por un sentido de supuesta democracia, otros como resultado de un golpe de estado disfrazado de justicia. Sin duda, esta nos deja con la noción de que la democracia solo es un concepto aplicado como cortina por los más corruptos. Compleja y sumamente provocativa.

Midsommar (El Terror no Espera la Noche)
Un retorcido cuento de hadas y una exploración de trauma familiar. 'Midsommar' arranca de forma ominosa, con un homicidio familiar y el suicidio de la hermana bipolar de Dani, una chica que depende enteramente de su novio y que vive angustiada todo el tiempo. Pronto, ambos se encontrarán de viaje por Suecia, acompañados de una comuna que practica inusuales rituales. El viaje, de alguna manera, representa el camino a casa de Dani. Como 'Hereditary', esta se desarrolla en el formato de una película de horror sin adherirse al ritmo del género contemporáneo.

Knives Out (Entre Navajas y Secretos)
Se podría asumir que esta es solo una parodia actualizada de un clásico misterio de Agatha Christie, pero en realidad no solo funge como homenaje, sino que ofrece un misterio enteramente original y diabólicamente entretenido. Como bien dice el detective Blanc, aquí hay juego sucio y todos en la casa son tornan en sospechosos principales. Con un extraordinario reparto, este es un misterio audaz y muy ingenioso. La película más puramente entretenida del 2019.

Diego Maradona
Tomando material de archivo junto a varios narradores en "voz en off", Diego Maradona nos brinda un sentido de urgencia como si estuviéramos reviviendo los eventos del pasado en tiempo real. Asif Kapadia nos acerca al tremendo ascenso y descenso de una de las grandes estrellas del fútbol con su particular estilo narrativo. Desde sus inicios humildes en Lanús hasta su llegada a Nápoles, donde prácticamente es beatificado. Por supuesto, la cinta ilumina el lado oscuro de su vida en relación con la camorra (la mafia italiana), un hijo al cual desconoce y su terrible adicción a la cocaína. Un gran retrato de una de las figuras más controversiales en el deporte.

Midnight Family (Familia de Media Noche)
Midnight Family retrata la vida de una familia de paramédicos que recorre la Ciudad de México en su ambulancia privada. La cámara los sigue intensamente durante la madrugada, tomando llamadas de auxilio, llevando pacientes a hospitales y buscando cobrar para solventarse. Su labor es aún más valiosa tomando en cuenta la carencia de ambulancia públicas que existen para cubrir la demanda. Este documental forja una urgencia inmediata, llevándonos a momentos difíciles de creer que hayan sido capturados. Una de las mejores propuestas mexicanas del año.

Portrait de la Jeune Fille en Feu (Retrato de una Mujer en Llamas)

A veces el mérito del cine no está solo en la manera en la que se filma una película, sino en lo que genera. Ésta era todo lo que necesitaba en la vida: una historia sobre un grupo de mujeres que estaban solas, y se encuentran, y se cuidan, y se aman...

Dolor y Gloria

Es difícil decir qué funciona mejor: el guión de Almodóvar basado en su vida; la impecable actuación de Banderas; descubrir a Asier Etxeandia en algo tan distinto a Velvet, o Penélope Cruz, de quien el manchego siempre saca lo mejor. Como cereza del pastel, el final es perfecto.

Ad Astra (Hacia las Estrellas)

Me cautivan las historias de introspección en el espacio (Ej. Interstellar y Arrival) y Ad Astra está en una 'galaxia' similar, enfocándose en un hombre que no ha logrado echar raíces en tierra y que tiene que viajar al espacio para entender; para sanar. Brad Pitt es una maravilla y la música de Max Richter eleva aún más la experiencia.

Where'd You Go, Bernadette (¿Dónde estás Bernadette?)

La honestidad de Cate Blanchett interpretando a una madre que se ha apartado del mundo y evita el contacto social, me resultó tan conmovedora que no dejaba de llorar. Sobre todo, ésta es una gran muestra de que aun si le das la espalda a todos, la familia siempre estará para sostenerte.

Late Night (Ellas Mandan)

En otra historia de mujeres empoderadas, y gracias al personaje que escribió Mindy Kaling, Emma Thompson alcanza un nuevo nivel dando vida a una jefa insufrible que debe entender que para ser exitosa, también hay que ser humana. A la par, la también escritora de The Office brilla en un papel que representa a cualquier minoría.

Gisaengchung (Parásitos)

Todo funciona en esta película; especialmente el guión y la dirección de Bong Joon-ho, quien al mostrar el contraste entre dos familias de clases distintas en Corea, logra un impecable ensayo sobre la desigualdad, que termina por resultar universal.

How to Build a Girl

Después de Booksmart, resultaba necesario seguir la carrera de Beanie Feldstein, quien aquí da vida a una joven que no encuentra su lugar, hasta que empieza a trabajar en una revista de música. Es difícil no identificarse con esta trayectoria llena de tropiezos que nos recuerda que después de cagarla, siempre se puede crecer.

A Beautiful Day in the Neighborhood (Un Buen Día en el Vecindario)

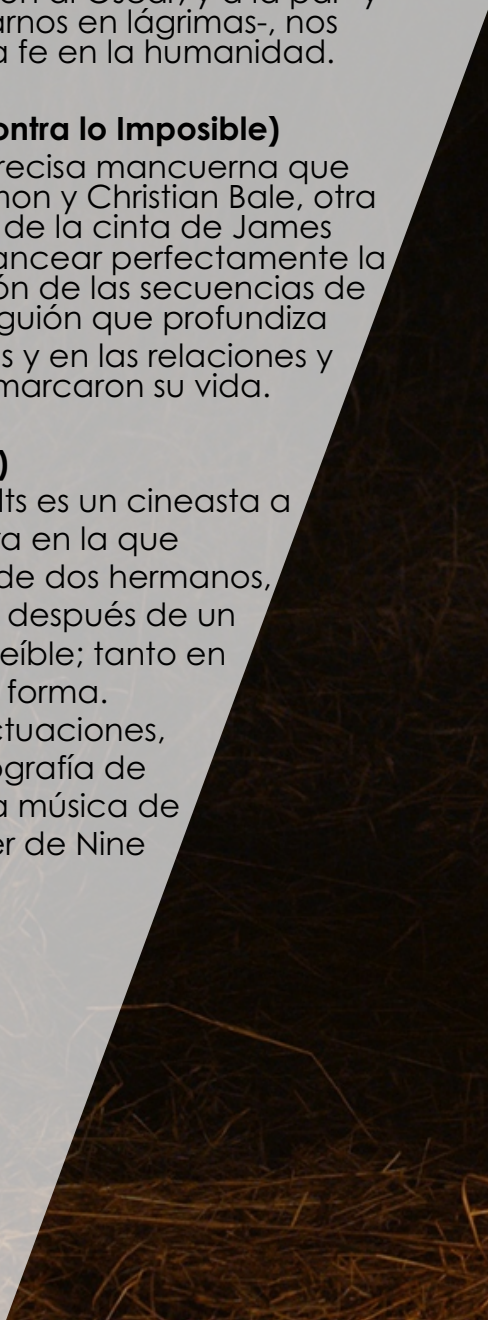
La manera de aproximarse a los problemas, y a la vida, de Fred Rogers, hicieron una diferencia en la vida de millones de niños, y en la de un reportero de Esquire. Hanks entrega otra actuación memorable que seguramente le dará una nueva nominación al Oscar, y a la par -y después de dejarnos en lágrimas-, nos hace recobrar la fe en la humanidad.

Ford v Ferrari (Contra lo Imposible)

Además de la precisa mancuerna que logran Matt Damon y Christian Bale, otra de las fortalezas de la cinta de James Mangold es balancear perfectamente la tensión y emoción de las secuencias de carrera, con un guión que profundiza en sus personajes y en las relaciones y momentos que marcaron su vida.

Waves (Las Olas)

Trey Edward Shults es un cineasta a seguir. La manera en la que muestra la vida de dos hermanos, antes, durante y después de un incidente es increíble; tanto en fondo, como en forma. Aunado a las actuaciones, destacan la fotografía de Drew Daniels y la música de Trent Reznor, líder de Nine Inch Nails.



MARIANA MIJARES
twitter.com/marianne_00
Conocedora de viajes, novelas, telenovelas, musicales, similares y conexos. Afortunadamente, hasta el momento, no ha sido obligada a pintar retratos especiales para bodas, pero siempre le invitan a amenizar este tipo de eventos, incluso cuando están en llamas.

BLANCA LÓPEZ

twitter.com/nuclearwolf79

Experta en videojuegos pero no solo por que le pasaba los niveles a los morros del barrio cuando era joven, sino por que ha logrado una destacable carrera académica estudiándolos como forma narrativa y nada anticlimática. A veces también ve películas y por eso la invitamos.

Color out of Space
Gran regreso del director con muy rica propuesta de adaptación del lenguaje literario lovecraftiano, uno con gran dificultad para ser llevado a la pantalla, y cuidada fotografía. Ofrece también una certera crítica a la normalidad cotidiana.

The Nightingale
La directora de The Babadook ofrece un relato genuino que rompe con el horror de su obra anterior y no deja de transmitir desesperación e impotencia. Un sofisticado rape-and-revenge con magnífica construcción de personajes que, sin agenda, muestra una mirada femenina diferente.

Climax
Siniestra y desbordada de energía de principio a fin. Gran manejo del espacio e iluminación, además de que con poca exposición logra explorar el carácter oscuro de los personajes. Muy sensual y, a la vez, cargada de imágenes del horror en los vínculos humanos y el análisis de los mismos.

Joker (Guasón)
Historia necesaria que es una excelente exploración de los padecimientos mentales y de la vulnerabilidad del tejido social. Joaquin Phoenix es perfecto por su interpretación del carácter, no es sólo un Joker sino una apropiación histriónica capaz de resonar en los afectos de las audiencias.

Gisaengchung (Parásitos)
Excelente fotografía que acompaña el tono de comedia negra para hacer un retrato de la condición humana y su ambición desmedida. Gran propuesta narrativa de un home invasion no convencional, que es castigado por los secretos ocultos en los sótanos de una fabulosa arquitectura

Flesh City
La mejor propuesta de lenguaje cinematográfico en años, es una síntesis de lenguajes digitales que ofrece un estilo al mezclar imagen fotográfica con estética de la Bauhaus con el deterioro orgánico de Tetsuo The Iron Man. El soundtrack y los créditos perfectamente integrados en un todo coherente.

The Irishman (El Irlandés)
Impecable dirección, construcción de personajes, apoyada por un gran trabajo de caracterización y el diseño de producción. Es una historia madura que hace evidente la importancia de un buen guión y de la visión autoral. De manera particular aplaudo la actuación de Joe Pesci.

Rabid
Las directoras hacen un gran aporte a la historia de Cronenberg al apropiarse y narrarla con una mirada femenina y genuina, mientras realizan varios homenajes al cine del autor. Además de estar bien dirigida y tener cuidada su fotografía, se mantiene profundamente siniestra.

Svart Cirkel (Black Circle)
Su aporte es la propuesta de audio y musicalización que va a acorde con el conflicto sobre la hipnosis como terapia. Muy buen guión que da un lugar diferente a las fuerzas oscuras del inconsciente, sin juzgarlas ni rechazarlas, sino reconociendo su valor a pesar de su crudeza.

Bliss
Provocadora propuesta sobre el tema del vampiro como metáfora en la creación artística, acompañada de un sobresaliente trabajo fotográfico. También es necesario mencionar el soundtrack que le da cohesión y ritmo a lo visual, y la gran actuación de Dora Madison.

PEPE RUILOBA

twitter.com/peperuiloba

Experto en cine a nivel internacional. Probablemente el festivalero más viajado de este y el otro lado del mundo, que provoca la envidia de cinéfilos y agentes de viajes. No solo ve cine por placer, sino que es cabeza en la selección de una de las secciones más importantes y necesarias en el cine tapatío. Además es un tipazo. Tan así que parece caído del cielo.

Gisaengchung (Parásitos)
Parásitos está cabrona. Esta obra maestra de Bong Joon-ho tomó a Cannes por sorpresa, se llevó la Palma de Oro, y no ha parado de recibir elogios por la manera en la que utiliza el humor negro para contar una historia retorcida sobre desigualdad social que además es muy accesible y llena de sorpresas. Tiene, además, al ensamble del año. Magnífica.

Marriage Story (Historia de un matrimonio)
Noah Baumbach y su semi autobiográfica disección de un divorcio nos llevan de la mano por el turbulento fin de una relación en la que hay un niño de por medio. Que una película tenga una, dos, o hasta tres escenas memorables ya es un pequeño milagro; aquí Adam Driver y Scarlett Johansson le dan vida a un guion espléndido que está lleno de ellas.

Dolor y Gloria
Melancólico viaje a través de recuerdos y vivencias en la película más personal de Pedro Almodóvar, quien utiliza a un gran Antonio Banderas como vehículo para exorcizar demonios, remembrar desamores, y retratar el inevitable envejecimiento que a su vez lo vuelca hacia su infancia.

Joker (Guasón)
En un giro delicioso del destino, una película sobre un archivillano de cómic se llevó el León de Oro en el Festival de Venecia, y a partir de ahí el caos reinó. La película, sin embargo, es mucho más que eso, una inquietante sumersión en la psique de un psicópata llevado al extremo por… ¿la sociedad? Discutan.

Synonymes (Sinónimos)
Uno ve esta película con ojos de asombro ante los cojones del director Nadav Lapid para acercarse al tema de migración e identidad desde una perspectiva totalmente fresca, irreverente, y hasta disonante. El resultado es difícil de clasificar, pero el discurso es poderoso. Y además el protagonista Tom Mercier es sexo andante.

The Lighthouse (El Faro)
Una inmersión cuasi teatral en la locura a través de imágenes bellísimas en blanco y negro, sirenas, gaviotas, tormentas, mucho alcohol, y un mano a mano demencial entre Willem Dafoe y Robert Pattinson (nunca mejor). Robert Eggers la rompe toditita.

Jojo Rabbit
Inicia como un sketch de Saturday Night Live, y poco a poco esta sátira del nazismo se va de lo burdo a lo emocional con inteligencia y muchas, muy buenas puntadas. Un tema controversial que Taika Waititi logra llevar a puerto seguro. Scarlett Johansson ilumina la pantalla, y los niños Roman Griffin Davis y Archie Yates son un tesoro.

It Must Be Heaven
No tenía el gusto de conocer la obra de Elia Suleiman, pero su última producción es una maravilla: una serie de viñetas cuasi cómicas y silentes que dicen montones sobre la idiosincrasia de tres culturas muy diferentes, además del toque meta sobre su propia existencia. Imprescindible.

Midsommar (El Terror no Espera la Noche)
El horror suele encontrarse en lo que no se ve, y la habilidad de Ari Aster para sostener una atmósfera tan inquietante a partir de mayoritaria sugestión por casi dos horas y media es la de un maestro trabajando al tope de sus capacidades. Que además le agregue varias lecturas inherentes a las relaciones humanas a su pequeño cuento de terror es un toque de genialidad reflejado en cada matiz del rostro de Florence Pugh.

The Climb
Michael Angelo Covino y Kyle Marvin interpretan a dos amigos cuya relación es plasmada a través de los años por medio de capítulos filmados como planos secuencia bastante creativos. El primero la dirige, ambos la escriben, y la desfachatez con la que generan un humor franco, seco, siempre con énfasis en el desarrollo de sus personajes, la eleva a estatus de joya que recomiendo ampliamente

La Flor
Mariano Llinás hizo una película homenajeando a la narrativa, durante 15 horas nos da una clase de géneros y estilos. Un portento de obra cinematográfica que hace salir con una sonrisa en la boca.

In Fabric
Es un redescubrimiento al cine de horror. Un vestido chupa vidas.

The Irishman (El Irlandés)
Tenía que estar Scorsese, un "regreso" al cine de gangsters mediante el juego de tres tiempos. Joe Pesci se lleva la película.

J'Ai Perdu Mon Corps (Perdí mi cuerpo)
Hubo varias películas de animación que llamaron la atención y esta película francesa dejó atrás a las películas japonesas de animación como Hosoda y Yuasa. Dos historias, una mano y un romance.

Gisaengchung (Parásitos)
En mi top siempre hay cine asiático, pero ahora es muy emocionante porque por primera vez veo espectaculares de una película coreana en las calles de la CDMX, la película es un thriller sobre la sociedad y la lucha de clases que me dejó con la boca abierta.

La Casa Lobo
Otra película de animación, pero esta película está realizada en stop motion. Solo puedo decir que el horror de la sociedad se ve reflejado en este precioso trabajo de animación.

Les Garçons Sauvages (Lxs Chicxs Salvajes)
Ambientada en el cine fantástico de los 30s-40s, la película hace un discurso sobre la transexualidad interesante, además visualmente es entretenida.

Bacurau (Tierra de Nadie)
Otra película inclasificable, el cine brasileño está tomando mano en el cine alternativo, un western con ciencia ficción sobre un pueblo amenazado por un grupo de cazadores, sangre a más no poder.

BlacKkKlansman (El Infiltrado del KKKlan)
Spike Lee regresa con esta película al ojo público. La historia sobre una época de racismo a la comunidad afroamericana con un estilo de blacksploitation, hace una biopic divertida y cinematográficamente excitante.

Blinded by the Light (La Música de mi Vida)
Creo que nunca había puesto un musical, este drama sobre un chico que sobresale por medio de la música, es la película que más me hizo llorar en el cine.

Muy conocido en lugares como cinetecas (también conocidas como “tierras de nadie”), ya que con trabajos lo sacan de ahí, aunque quizás se debe a que por la carga de trabajo se debe de quedar en donde muchos solo van a ver películas. Ferviente seguidor del cine coreano, aunque algunos creen que le gustan más los doramas o las cantantes que salen de tan venerable país.

DAVID RAMÍREZ

twitter.com/rackve

(Gisaengchung) Parásitos
Un diseño de producción fascinante, una trama totalmente envolvente, secuencias de comedia, escenas del mejor cine de horror, un estudio sumamente interesante acerca de las clases sociales. Este filme lo tiene todo.

Portrait de la Jeune Fille en Feu (Retrato de una Mujer en Llamas)
Es la mejor historia de amor del año, plasmada en imágenes que bien podrían ser cuadros vivientes. El amor y la sororidad fluyen de manera natural, apacible y hermosa. Es una película que irradia belleza por todos lados.

The Irishman (El Irlandés)
A estas alturas es difícil que algo le salga mal a Scorsese, aunque esta cinta representaba un gran riesgo. Pero el resultado es deslumbrante: una gran épica de gánsteres que abarca muchos años, que afianza lazos, que acaba con muchas vidas, que forma o destruye familias. Y un gran estudio sobre el silencio, ese que mata lentamente.

Dolor y Gloria
Las etapas del cine de Almodóvar pueden diferenciarse con facilidad y esta película es el pináculo de la más reciente, de la más madura. Su relato autobiográfico está contado de forma segura, sin caer en excesos melodramáticos y sin renunciar a su estilo. Entrega, además, una espléndida actuación de Antonio Banderas.

Les Misérables (Los Miserables)
Hace dos años, su director había realizado un estupendo cortometraje con el mismo título. Convertirlo en largo no sólo no demeritó la historia, sino que le agregó más matices, más capas a este retrato de la gente que en algún momento migró a Francia, la que no tiene privilegios, la que debe luchar para sobrevivir.

A Vida Invisível (La Vida Invisible de Eurídice Gusmão)
A diferencia de las mujeres de la novela de Martha Batalha, las del filme de Aïnouz no aceptan su destino sin cuestionarlo, sino que lo cuestionan para cambiarlo. Y el resultado es una historia sumamente conmovedora sobre el vínculo que une a dos hermanas a pesar del tiempo y la distancia.

Ya No Estoy Aquí
El gran acierto de Frías es saber mostrar de manera empática a una contracultura como forma de pertenencia y de resistencia, a través de los ojos de un adolescente que tiene que enfrentarse a la violencia, el destierro y la soledad, sentimientos que contrastan con la alegría de la música que permea toda la historia. La construcción del plano final es una joya.

Midsommar (El Terror No Espera la Noche)
El segundo largometraje de Aster me parece sumamente hipnótico visualmente y me gusta que siga explorando temas como la pérdida y la pertenencia a un grupo dentro de su cine. Creo que esta película acepta más de una interpretación válida y es eso, junto con su explosiva propuesta visual, lo que hace que no deje de pensar en ella.

Atlantique (Atlantics)
No estaba preparada para muchas de las cosas que hay en este filme: la imagen de ese gran rascacielos en medio de un paisaje sumamente pobre, esa niebla que le da un tono fantástico a la playa, el tema de la migración que deviene en historia de fantasmas. Todo es sorprendente en el primer largometraje de Diop.

Once Upon a Time… In Hollywood (Había una vez… en Hollywood)
Aunque la encontré un poco dispersa en cuanto a sus objetivos y desquiciada hacia el final, creo que toda la secuencia en donde Rick Dalton lucha y finalmente logra filmar una escena de la serie en la que está participando es una pequeña obra maestra de principio a fin.

Representante del selecto equipo de “veo más películas en una semana festivalera que ustedes en todo un año” así como presidenta emérita del (no tan) selecto grupo de Morbosos Anónimos (Asociación Civil). Cuenta con mejor ortografía que la del subtitulador de la última cinta que viste, sin importar si era al principio o en medio del verano.

REBECA JIMÉNEZ

twitter.com/rebecajc

ELISA MCCAUSLAND

twitter.com/reinohueco

Periodista, investigadora y la más respetada divulgadora de cultura popular que hay en habla hispana. Conocedora de la diferencia entre la verdadera crítica y los textos escritos por fans (que son tan frágiles como el cristal), no ha dudado en elevar las letras y la voz para recordarnos que lo popular no es desechable. Tiene muchos súper poderes, siendo el feminismo uno de ellos. El otro probablemente sea la súper velocidad.

Anna (El Peligro Tiene Nombre)

A diferencia de compañeras como la Viuda Negra de Scarlett Johansson, la Lorraine Broughton interpretada por Charlize Theron en Atómica (2017) o el Gorrión Rojo al que dio vida Jennifer Lawrence el pasado año como Dominika Egorova, la Anna de Besson mata, literal o figuradamente, a parejas, padres y madres utilizando en su favor las complacientes lecturas que todos ellos han hecho de nuestra heroína y, lo que es más importante, lleva hasta las últimas consecuencias los argumentos subversivos que el director francés ya esbozara en Nikita (1990) y desarrollara en Lucy (2014).

Das Vorspiel (La Audición)

Ina Weisse concibe en La Audición a una profesora de violín, interpretada por la magnética Nina Hoss, en conflicto permanente. Sus roles de tutora, amante, esposa, hija y madre son puestos en tensión hasta que, dada su indecisión casi patológica, las circunstancias deciden por ella su lugar en el mundo.

Gräns (Criaturas Fronterizas)

La segunda película del director sueco de origen iraní Ali Abbasi recupera del folclore escandinavo la figura del trol, y la sitúa en un marco realista para explorar desde el extrañamiento los potenciales de la otredad.

Las Buenas Intenciones

La ópera prima de la argentina Ana García Blaya podría leerse como un mero ejercicio de nostalgia, cuando lo que la directora lleva a cabo en esta cinta es un artefacto personalísimo; una autoficción en imágenes -algunas de ellas recuperadas de videos caseros- de su familia en la Argentina pre-crisis que apuesta alto en el partido de las emociones, y gana por goleada.

Butterfly Kisses

Puede que el metraje encontrado haya pasado de moda y que, precisamente por eso, las propuestas más creativas se estén dando justo cuando nadie parece estar mirando. Butterfly Kisses aparece por el rabillo del ojo crítico para ofrecernos una propuesta compleja con el folclore popular como excusa. A partir de la leyenda de The Peeping Tom y el anhelo de encontrarlo en el objetivo de la cámara, lo real y lo representado se terminan difuminando.

The House that Jack Built (La Casa de Jack)

Si en el ensayo en imágenes que es Nymphomaniac. Volumen 1 y 2 todas las convenciones sociales eran puestas en jaque con el sexo como detonante, en La casa de Jack el combustible utilizado es la violencia (simbólica) desde la cual Von Trier hace arder familia, pareja, sociedad... y, lo más interesante en su cine, a sí mismo.

Glass

El realizador M. Night Shyamalan hace una apología de todo lo nietzscheano que podemos, y debemos, encontrar en lo superheroico; y esta vez, enfoca en las nuevas generaciones.

La Hija de un Ladrón

Interesante ópera prima de la barcelonesa Belén Funes cuya trama gira en torno a las circunstancias de Sara (Greta Fernández), una postadolescente con demasiadas responsabilidades y una red afectiva precaria que hace lo que está en su mano para sobrevivir, aunque a veces no parezca suficiente.

Pájaros de Verano

Una fascinante mezcla de historia, género negro y folclore para acercarnos a los orígenes del narcotráfico en Colombia.

Can You Ever Forgive Me? (¿Podrás perdonarme?)

La realizadora estadounidense Marielle Heller tiene querencia por personajes desde los que problematizar relato y vida, ficción y realidad. En la muy recomendable ¿Podrás perdonarme algún día? Lee Israel (Melissa McCarthy) es una biógrafa respetada que comienza a falsificar cartas de escritores afamados para ganarse un dinero, mientras que en la interesante y extraña A beautiful day in the neighborhood, el periodista Lloyd Vogel (Matthew Rhys) acepta el encargo de escribir una pieza para una revista sobre Fred Rogers (Tom Hanks), director y protagonista de un mítico show televisivo para infantes.

MARIO SOLÁN

twitter.com/seasondays

Originalmente conocido por su dedicación a la arquitectura, ahora prefiere enfocar su conocimiento para la revisión de estructuras narrativas. Con cada vez más experiencia en el terreno de la producción, busca transmitir historias, incluso si están dentro o fuera del matrimonio.

Marriage Story (Historia de un Matrimonio)

Imposible no identificarse con ese retrato de una relación donde se quiere pero no se puede o donde si se quiere pero no se quiere sacrificar tanto. Baumbach retrata con honestidad y mucho humor esa relación que poco a poco se deshace.

Gisaengchung (Parásitos)

Hace mucho no me divertía tanto en el cine con tanta grata sorpresa. Bong Joon-ho construye poco a poco esta enorme locura donde se lleva casi todo al extremo pero con resultados inesperada y socialmente relevantes.

Ad Astra (Hacia las Estrellas)

"Mi papá siempre hablaba del espacio y como el futuro del hombre estaba en conocerlo y conquistarlo." Este retrato de un viaje espacial y espiritual ayuda mucho a reconciliar quien es tu padre con quien crees que era.

Portrait de la Jeune Fille en Feu (Retrato de una Mujer en Llamas)

Nunca nadie podrá superar esa última toma que es el resumen perfecto de cómo hay amores que marcan y como hay amores que nunca dejas ir. Sciamma entrega toma tras toma que nos recuerda pinturas y una historia sencilla que conmueve.

The Favourite (La Favorita)

Obra que es la mezcla perfecta de clichés y convenciones del cine de época visto con el humor seco de Lanthimos. Es absurdo retratar un conflicto político desde el punto de vista de las dos amantes [mujeres] de la reina.

It Must Be Heaven

Viñeta tras viñeta de lo absurda que es la vida moderna hoy en Jerusalén, París y Nueva York. Aplaudo como esta comedia señala con tan buen humor las contradicciones y las complicaciones que el día a día nos trae.

Les Misérables (Los Miserables)

Una bomba a punto de estallar (no literalmente), conflictos sociales y raciales a todo lo que da y un pequeño escuadrón de policías que se las tiene que arreglar para desarmar esa bomba. Una película cardiaca que apenas y te deja respirar.

Gloria Bell

Amé la versión chilena y amé también esta versión, en gran parte por una gran actuación de Julianne Moore. Aunque evidentemente no puedo yo ser más diferente a la protagonista imposible no empatizar e identificarse con esa soledad.

The Irishman (El Irlandés)

Pocas veces nos cruzamos con una película que se convierte en un clásico al instante y con ese director y ese elenco ¿porque no lo sería? Si Scorsese, De Niro, Pacino y Pesci no vuelven a hacer una película esta es la mejor forma de despedirse de las pantallas.

La Llorona

Leyendas urbanas latinoamericanas mezcladas con historia sobre genocidios y guerras sucias, me apunto. Bustamante además mezcla con facilidad diferentes géneros para entregar una poderosa película.

Gisaengchung (Parásitos)
Merecidísima ganadora de la Palma de oro en Cannes y seguramente de cualquier premio donde participe. Una obra maestra del director surcoreano Bong Joon-ho.

Dolor y Gloria
Almodovar me conmueve y emociona mucho con una de sus más grandes cintas, una obra biográfica con muchos significados, búsquedas, reencuentros y sobre todo, sanación interna y aceptación.

It Must be Heaven
Elia Suleiman hace un viaje casi mudo por diversos lugares y en cada uno va encontrando similitudes de varios lugares con su natal Palestina. Una obra inolvidable, una clase de lenguaje cinematográfico bella y con gran sentido del humor.

For Sama
Documental desgarrador narrado por Waad al-Kateab durante los cinco años que ella y su esposo pasan en la guerra de Siria. Una obra que me hizo rabiar y llorar como ninguna en éste año.

Varda par Agnès (Varda por Agnès)
Más que un documental, es una master class de cine. Un viaje al interior de la gran Agnès Varda narrado y guiado por ella misma. Una mujer irrepetible con una vida y obra que todo el mundo debería conocer.

Diego Maradona
El director Asif Kapadia arma un documental tan interesante como original. Una muestra de que el ídolo Maradona todavía tiene muchos aspectos desconocidos y que todavía puede ser objeto de una gran historia y un análisis fresco.

J'Ai Perdu Mon Corps (Perdí mi Cuerpo)
Una obra original, conmovedora y con una técnica de animación estupenda. Lograr que una mano se convierta en un personaje con sentimientos, en una búsqueda y que no sea género de terror es algo digno de verse.

Once Upon a Time... in Hollywood (Érase una vez... en Hollywood)
Tarantino utilizando el mejor gancho de su carrera para atraer la atención con la figura de Sharon Ttate. Una cinta polémica para muchos, que genera charla y que provoca como espectador.

The Irishman (El Irlandés)
Otra obra genial del rebelde Scorsese. Un resumen pulido y brillante de su estilo.

Joker (Guasón)
Una de las obras claves del año que demostró que los villanos y los comics pueden dar grandes sorpresas. Una cinta apuntalada en la espalda de un monstruo de la actuación como Joaquin Phoenix.

Uno de los divulgadores cinematográficos de mayor trayectoria en varios medios (y también enteros). Jurado de selecciones especiales, seleccionado de especializaciones jurídicas, académico y también canta y baila, para lo cual -dicen- tiene buena mano. Excepto cuando la pierde.

SILVESTRE LÓPEZ PORTILLO

twitter.com/silvestrelpv

XIMENA APISDORF

twitter.com/ximenaapisdorf

Apasionada de las bellas artes, desde la primera hasta la séptima y gran promotora de las figuras que la promueven. En vez de alarma, para despertar usa las alertas de twitter para que le notifiquen de ciertos mensajes, y así arrancar como niña de bien su jornada en compañía de quienes la quieren, incluyendo sus hijos caninos.

Las Niñas Bien

El 2019 será conocido como el año de la polarización, de la imposibilidad de entender al otro, es por esto que Márquez retoma a los personajes de Guadalupe Loaeza para mostrarnos la cara femenina de la pérdida de un estatus social, vemos a Sofía como va desorientándose frente a una situación totalmente fuera de sus manos, para que al final hasta aulle. Una cinta de reflexión sobre el momento actual.

Gräns (Criaturas Fronterizas)

No puedo pensar en otra película que me haya causado tal repulsión al verla, literal físicamente estuve en el filo del asiento todo el tiempo. Es una película de comprensión del otro, de aceptarse y de tocar temas sumamente duros con momentos de contemplación y amor sumamente especiales.

Midsommar (El Terror No Espera la Noche)

Otra película sobre la pérdida y la aceptación, con una dirección de arte muy cercana al arte contemporáneo. Aster logra que todo lo que vemos nos lo cuenta como una historia infantil, que siempre hay creencias que invitan a situaciones imposibles, pero totalmente bellas. Dani encuentra una familia donde menos lo hubiera imaginado.

Doctor Sleep (Doctor Sueño)

Aunque el protagonista pareciera ser Dany, en realidad es un personaje secundario que ayuda al combate entre el resplandor y todo aquello que quiere consumirlo. Es un empoderamiento de Abra.

John Wick: Chapter 3 - Parabellum (John Wick 3: Parabellum)

¿Quién no ama a un personaje que está dispuesto a todo por su perrito? ¿qué pasa si es el doble? Si John Wick se ha dedicado a vengar la muerte de su perrita, ahora con la ayuda de Sofía lo lleva a otro nivel. Definitiva una de las mejores películas de acción del año.

The Perfection

El virtuosismo, ese punto que esperan alcanzar en las artes, por las que dejan de dormir, de comer, de tener una vida, alcanzar la nota perfecta, pero ¿a qué precio? Pareciera que no hay nada que impida pagar ese precio, y justamente en ese punto Charlotte se da cuenta que la única forma de mostrar una salida es por otros medios para poder tocar la pieza perfecta.

Gisaengchung (Parásitos)

¿Quién es el parásito? esa es la pregunta que flota en el aire de la película ganadora a la Palma de Oro de Cannes, desde el punto de vista donde te coloques dirás alguien. La trama de una familia acomodada y las personas que la ayudan, que se lleva al extremo para mostrar los temores, supuestamente locales de Corea del Sur, pero que son totalmente universales. Los monstruos viven en todos lados.

Captain Marvel (Capitana Marvel)

¡¡¡Yey!!!! Me gusta que es temeraria, fuerte, que empuja, que no tiene miedo de decir las cosas como son, y que deja ciertas insinuaciones a la comunidad LGBT que son totalmente necesarias en estos tiempos.

Us (Nosotros)

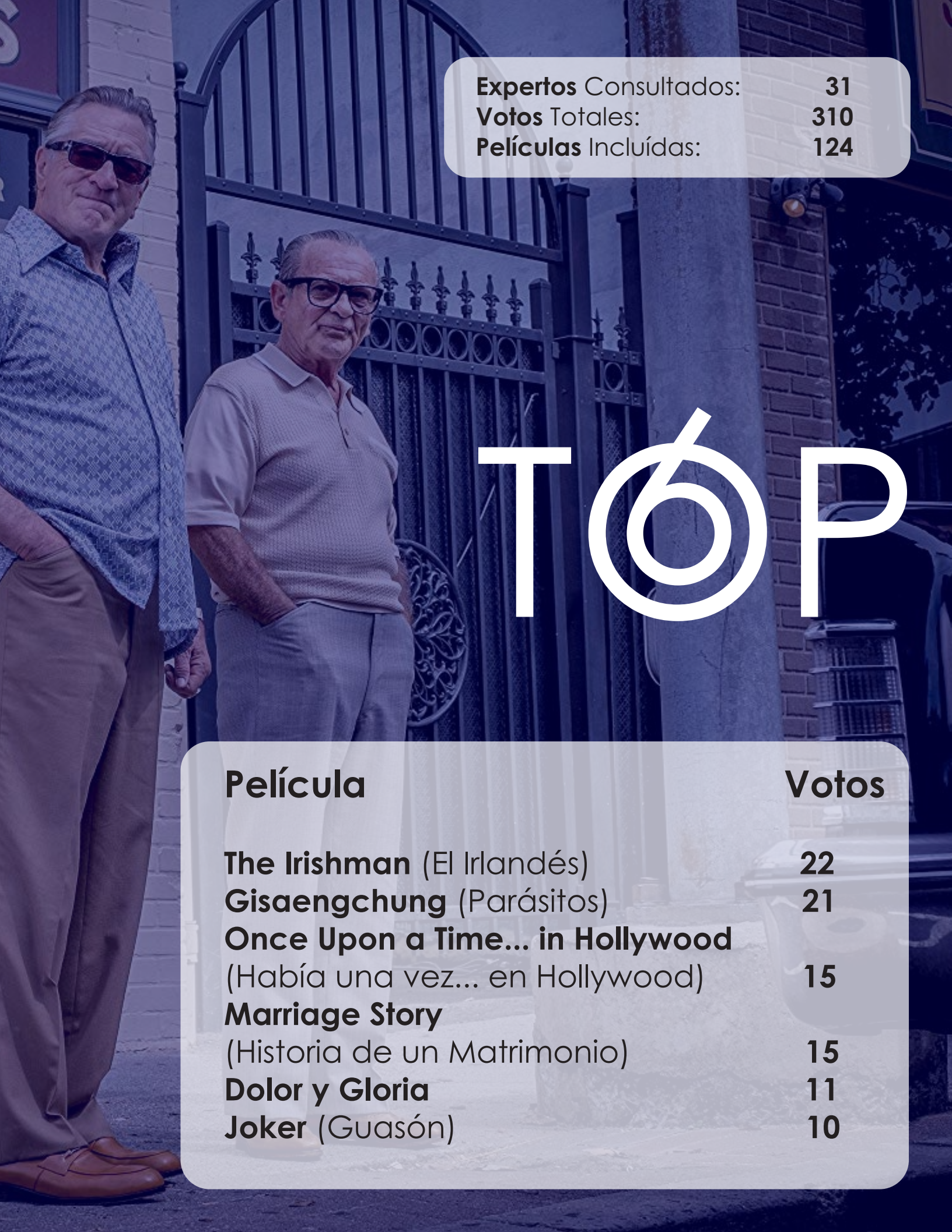
En definitiva me encanto la historia de unos dobles, de una niña que es capaz de cambiar su historia, de tener la fuerza, y que Peele siga hablando de cuestiones sociales, aunque parezca algo muy íntimo. Quiero vestirme de rojo.

Under the Silver Lake (El Misterio de Silver Lake)

Es una carta de amor a Los Ángeles, con personajes salidos totalmente de la ficción y situaciones de complots imposibles, Sarah se vuelve en un ideal, en aquello que alcanzar.

LAS + VOTADAS

Película	*Votos*
Midsommar (El Terror No Espera la Noche)	9
Knives Out (Entre Navajas y Secretos)	8
Ad Astra (Hacia las Estrellas)	8
The Favourite (La Favorita)	7
Portrait de la Jeune Fille en Feu (Retrato de una Mujer en Llamas)	7
Ford v Ferrari (Contra lo Imposible)	6
Us (Nosotros)	6
Diqiu Zuihou de Ye Wan (Largo Viaje Hacia la Noche)	4
Spider-Man: Into the Spider-Verse (Spider-Man: Un Nuevo Universo)	4
J'Ai Perdu Mon Corps (Perdí mi Cuerpo)	4
BlacKkKlansman (El Infiltrado del KKKlan)	4
Blinded by the Light (La Música de mi Vida)	4
Jojo Rabitt	3
Rocket Man	3
Beoning (Burning)	3
Dragged Across Concrete	3
It Must Be Heaven	3
Bacurau (Tierra de Nadie)	3
High Life	3
The Two Popes (Los Dos Papas)	2
Atlantique (Atlantics)	2
Frozen II	2
The King (El Rey)	2
Suspiria (El Maligno)	2
The Lighthouse (El Faro)	2
Doctor Sleep (Doctor Sueño)	2
Manbiki Kazoku (Un Asunto de Familia)	2
Crawl (Infierno en la Tormenta)	2
Avengers: Endgame	2
Diego Maradona	2
Midnight Family (Familia de Medianoche)	2
John Wick: Chapter 3 - Parabellum (John Wick 3: Parabellum)	2
Color Out of Space	2
Las Niñas Bien	2
Gräns (Criaturas Fronterizas)	2
Waves (Las Olas)	2
Climax	2
At Eternity's Gate (Van Gogh en la Puerta de la Eternidad)	2
Glass	2
Les Misérables (Los Miserables)	2
Varda par Agnès (Varda por Agnès)	2
In Fabric	2
Under the Silver Lake (El Misterio de Silver Lage)	2
The Nightingale	2



Expertos Consultados:	**31**
Votos Totales:	**310**
Películas Incluídas:	**124**

TOP

Película	Votos
The Irishman (El Irlandés)	**22**
Gisaengchung (Parásitos)	**21**
Once Upon a Time... in Hollywood (Había una vez... en Hollywood)	**15**
Marriage Story (Historia de un Matrimonio)	**15**
Dolor y Gloria	**11**
Joker (Guasón)	**10**

FUN FACTS

Gracias al manejo tan acertado sobre adquisición de derechos, **Netflix fue una ventana importante** para quienes no pueden acceder a cintas de esas "exquisitas" que solo pueden verse en muestras o cinetecas, ya que difícilmente llegan a salas de cine comercial. Además de The Irishman, contó en su catálogo con cintas como Marriage Story (Historia de un Matrimonio), Diqiu Zuihou de Ye Wan (Largo Viaje Hacia la Noche), J'Ai Perdu Mon Corps (Perdí mi cuerpo), Beoning (Burning), The Two Popes (Los Dos Papas), The King (El Rey), Atlantique (Atlantics), Climax, Dolemite is my Name (Yo soy Dolemite), They Shall Not Grow Old (Jamás Llegarán a Viejos) y El Camino: A Breaking Bad Movie (El Camino: Una Película de Breaking Bad).

Una cinta que pudo estar en el selecto grupo de "Salgo del Streaming pero Mírenme, Mírenme, soy Legítima" fue A Rainy Day in New York (Un Día Lluvioso en Nueva York), que originalmente sería producida por **Amazon**, sin embargo decidieron distanciarse de su acuerdo con Woody Allen debido a declaraciones polémicas en su contra.

El Premio **Miren como soy Medio Legítimo Patanes Prehistóricos** es otorgado a Netflix, quien se coronó al presentar la película con más votos en esta edición: The Irishman (El Irlandés).

Varias de las cintas incluidas en esta edición, a pesar de contar con pocos votos, seguramente aparecerán en el siguiente dossier. ¿La razón? Fueron vistas en **festivales internacionales** por nuestros colaboradores que van del TIFF (Tingo International Film Festival) al TIFF (Tango International Film Festival) y que nos llevan ventaja sobre los estrenos internacionales.

¿Cintas que **repitieron aparición** en esta edición? The Favourite (La Favorita), Spider-Man: Into the Spider-Verse (Spider-Man: Un Nuevo Universo), BlacKkKlansman (El Infiltrado del KKKlan), Manbiki Kazoku (Un Asunto de Familia), Gräns (Criaturas Fronterizas), La Casa Lobo, The House that Jack Built (La Casa de Jack) y The Old Man and The Gun (Un Ladrón con Estilo)

La cinta How to Build a Girl no **es un documental** instructivo sobre… hacer lo que dice el título de la cinta. Tristemente es una comedia. Oh, la humanidad.

¿Y el **cine mexicano**? Este año no tuvo una presencia tan fuerte como cuando Roma, aunque tuvo dignas representantes con películas como Yo Necesito Amor, Midnight Family o alguna otra que ustedes seguramente mencionarán diciendo "no olvides que también estuvo la de…".

En el caso de cintas como The Old Man and The Gun, su título original para lanzamiento en México era Un Caballero y su Revólver. Curiosamente, en sitios de distribución digital que son parte de una de las cadenas exhibidoras más grandes del país, la cinta fue **renombrada en su plataforma** como Un Ladrón con Estilo. Tal vez un mejor título hubiera sido "El Rucailo con su Fusca", aunque suene más a versión apócrifa.

Si van a la página de la cinta del Ruco con Fusca en la plataforma digital que hace Klic, encontrarán la **disparidad entre el título original** en español y el nuevo.

El Premio Julián Hernández a la Cinta con el Nombre más Largo no tocó a Once Upon a Time… in Hollywood sino Îmi este indiferent daca în istorie vom intra ca barbari (I Do Not Care If We Go Down in History as Barbarians).

Son muy **pocas las personas que** en realidad **revisan completo este dossier**, para conocer todos los listados (además del de ellos o el de sus amigos y conocidos). Para demostrar que no eres un acarreado, comparte la liga de esta publicación con el hashtag #CinephileDeVerdad y recibirás una respuesta personalizada… enviada por un bot, seguramente.

Para los etspertos (de esos que abundan en Twitter y otras redes sociales) que gustan especificar las fechas de lanzamiento de cintas y ser estrictos al respecto, vale la pena recordarles que uno de los grandes atributos de compilados como este es la variedad de voces, no solo en tono o color, sino en ubicación geográfica. Cintas que en lugares como la Ciudad de México son estrenos navideños, tardan semanas en llegar a otras partes del país. Además de eso, en esta edición contamos con listados internacionales y **los criterios de inclusión son bastante específicos y claros**. Pero los mismos solo son conocidos por los invitados a estas ediciones. Los demás tendrán que vivir en su ignorancia. Mua. Ja. Ja.

Tres casos notorios incluídos en esta edición sobre cintas de **fechado sospechoso** corresponde a cintas como Dragged Across Concrete, Butterfly Kisses o Top Knot Detective. La disponibilidad de dichas cintas, de manera legal para los que las incluyeron, corresponde al año 2019.

El Premio Filtremos la Película Para Que Cree Expectativas va para Butterfly Kisses. ¿Por qué? Su distribución en medios digitales como Prime Video llegó en el 2019. Sin embargo hay versiones disponibles en el Torrento International Film Festival con fecha de ¡el 2017!

¿Disfrutaste esta edición? ¿Crees que vale algo el trabajo que se hizo para que llegara a tus manos?

Visita www.PATREON.com/ChurrosyPalomitas en donde podrás mostrar tu aprecio a la realización de este y otros proyectos.

¿No te gustó el proyecto y tienes alguna sugerencia? Todas las sugerencias deben de ir anexadas a un depósito de 1 dólar (o más), via Patreon, en el mismo link. Mayor la queja, mayor el depósito.

¿Quieres contenido exclusivo? ¡Adivina! Visita el mismo link y tendrás acceso a horas y horas de entrevistas, charlas, cotorreo y más.

Esta publicación está registrada bajo una licencia **Creative Commons** 4.0 de atribución, no comercial, licenciamiento recíproco. Los textos aquí publicados son autoría y propiedad de sus respectivos creadores, los cuales son acreditados junto a los mismos. Están publicados en este dossier bajo su consentimiento suyo de ellos (de los autores, no de los textos, los textos no pueden dar autorización, a menos que sea una historia de fantasía en que los textos cobran vida, pero eso sería como para otro punto, y no para un disclaimer publicado en letra chiquita al principio de un dossier). Las imágenes son propiedad de los estudios y realizadores de las cintas ilustradas (esto usualmente es mentira, ya que más bien son propiedad de los estudios, ya que hay autores que no pueden utilizar las imágenes de sus propias creaciones debido a que cedieron los derechos). Su uso no tiene fines comerciales (pero si quieren, se aceptan donaciones vía paypal o mejor aún, en **www.patreon.com/churrosypalomitas**) y se emplean únicamente para ilustrar el comentario y crítica. Su aplicación está protegida bajo las leyes del Fair Use.

CINÉPHILES

CINE - FILES